AUTOUR DE « UN DERNIER POUR LA ROUTE » création mars 2014 du Collectif AOC

Le Collectif AOC, l'AGORA, pôle national arts du cirque de Boulazac, l'OARA, les DSDEN 24 et 47 et le rectorat de Bordeaux ont permis à 20 stagiaires (enseignants du 1° et 2° degré toutes disciplines confondues, médiateurs culturels) de s'immerger pendant deux jours au cœur de la sortie de la quatrième création collective « Un dernier pour la route » et de vivre un parcours répondant aux trois objectifs de l'Education Artistique et Culturelle:

RENCONTRER DES ŒUVRES: spectacle vivant de cirque contemporain « Un dernier pour la route »

ECHANGER AVEC DES ARTISTES: discussion avec Chloé Devauchel (artiste), Frédéric Durnerin (producteur), Caroline de Saint Pastou (chargée de diffusion), bord de scène avec Chloé Devauchel, Marc Paretti (artistes), rencontre avec Harold Henning (metteur en scène).

PRATIQUER : atelier artistique avec Marlène Rubinelli-Giordano(artiste), atelier corporel / sensible

Ce document constitue un compte-rendu des propositions pédagogiques élaborées lors de ces deux jours à destination de tous les publics souhaitant valoriser la rencontre avec cette pièce de cirque de création. Les pistes présentées constituent des illustrations que chacun pourra enrichir et adapter en fonction de son contexte de travail et de ses objectifs disciplinaires et éducatifs.

Démarche

Le dossier est construit autour de **six questions** à partir desquelles chacun prendra position. Les propositions de réponse sont présentées en terme **d'objectifs et de principes** . Ces derniers sont illustrés par des situations s'appuyant sur l'univers « Un dernier pour la route ». Ces outils peuvent s'appliquer à d'autres spectacles. Il ne s'agit en aucun cas de prescriptions et ces supports construits à partir de fragments méritent d'être enrichis et adaptés aux contextes et publics particuliers. La démarche privilégie la découverte active et tente d'explorer prioritairement **les sensations et émotions**. Les notions méthodologiques et langagières sont introduites dans un second temps afin de permettre la construction d'une **culture commune et transférable**. Les nombreux documents supports sont détaillés dans les annexes dans un format imprimable.

Des références aux éléments du **socle commun de connaissances et de compétences** et à l'organisation de **l'Histoire des arts** sont faites pour chaque propositions en respectant le code couleur des textes institutionnels. La démarche répond directement aux trois objectifs de l'Education Artistique et Culturelle à développer par la mise en place du **Parcours d'Education Artistique et culturel de l'élève.**

- Compétences du socle commun de connaissances et de compétences principalement sollicitées
- Item du palier 1 principalement sollicité
- Item du palier 2 principalement sollicité
- Item du palier 3 principalement sollicité
- Eléments de l'organisation de l'Histoire des arts

SOMMAIRE

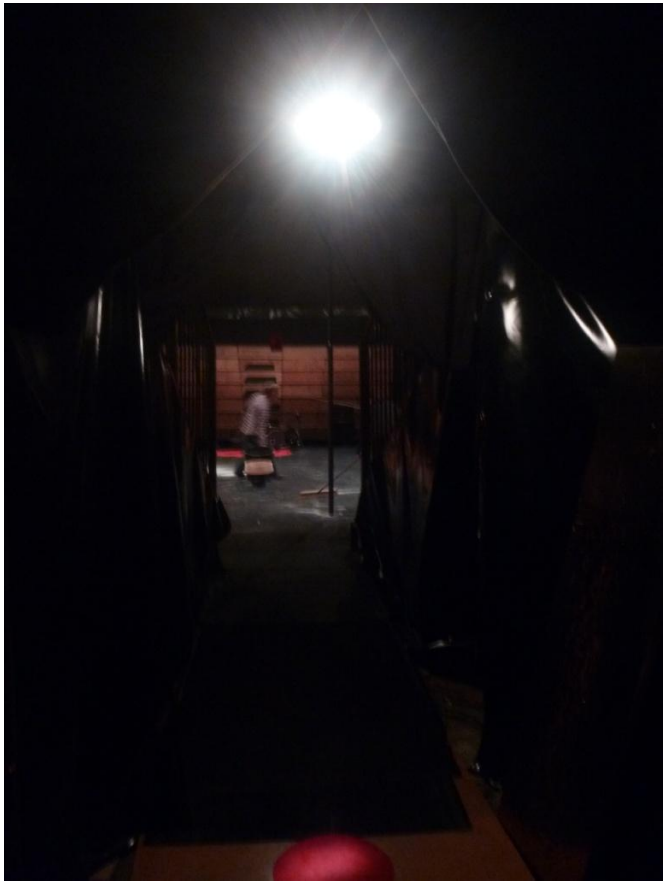
- **S'il fallait présenter le spectacle « Un dernier pour la route »? …… 4**
  - Collecter des informations ……5
- **S'il fallait faire la connaissance du Collectif AOC ? …… 6**
  - Mesurer la diversité des professions collaborant pour créer un spectacle ……7
  - Identifier un style et un univers : Qu'est-ce que c'est que ce cirque?……8
- **S'il fallait situer cet univers dans le panorama du cirque et des arts vivants?. 9**
  - Distinguer les ruptures et continuité entre cirque de tradition et cirque de création……10
- **S'il fallait préparer la venue au spectacle? …… ….11/12**
  - Construire une attitude de spectateur autonome et respectueux……13
  - Créer un horizon d'attentes à partir de fragments …….. 14
  - Construire une attitude de spectateur ouvert et respectueux …… 15
  - Sensibiliser aux éléments singuliers de cette œuvre …… 16
- **S'il fallait orienter l'attention pendant la représentation? …… 17**
  - Etayer l'attention par des repères …… 18
  - Récolter les impressions à chaud et partager des appréciations…… 19
  - **S'il fallait réinvestir l'expérience ? …… 20**
  - Exprimer des sensations par la remémoration…… 21
  - S'inspirer du ressenti procuré par la pièce …… . 22
  - Questionner cette proposition artistique …… 23
- **Annexes**
- **Bibliographie**

S’il fallait présenter le spectacle?

En général le spectateur choisit l’œuvre à laquelle il va assister: domaine artistique, lieu, date, style, artiste, thème… Mais lorsque le spectateur n’a pas fait ce choix et cette projection, celui qui l’oriente et l’incite a peut-être la responsabilité **d’amorcer la rencontre**. Malgré tout, se rendre au spectacle et rencontrer une œuvre dont on ne soupçonnait rien ou même qui nous heurte reste une expérience vivifiante.

- **Collecter des informations!**

  Se renseigner ou plus simplement utiliser les moyens de communication du monde du spectacle est un premier pas franchi vers la fréquentation des œuvres.



La maîtrise de la langue française: la capacité à lire et comprendre des textes variés, la maîtrise de l'expression orale, l’enrichissement quotidien du vocabulaire.
Participer en classe à un échange verbal en respectant les règles de communication
Lire: dégager le thème d’un texte, repérer dans un texte des informations explicites
Lire: Manifester par des moyens divers sa compréhension de textes variés
Les 6 grands domaines artistiques: Les « arts du spectacle vivant » : théâtre, musique, danse, mime, arts du cirque, arts de la rue, marionnettes, arts équestres, feux d’artifices, jeux d’eaux, etc.

Collecter des informations !

Chaque lieu qui accueille ce spectacle a une manière différente de le présenter au public. Il faut dire aussi que le Collectif AOC a éprouvé la nécessité d'attendre le dernier moment pour décider un titre définitif et réaliser une affiche!

L'AGORA, pôle national arts du cirque de Boulazac: **« A la vie… »**

Le Carré/Colonnes de Saint-Médard en Jalles/Blanquefort:

« Sans appellation, mais toujours d'origine Contrôlée: »

L'espace d'Albret de Nérac:

« Du cirque et de la jugeotte »

…….. ARTS DE LA PISTE 50%
…… ENSEMBLE 20%
…… SENSATIONS 20%
… CHAPITEAU ORANGE 10%

«**Sans appellation mais toujours d'origine contrôlée.** Le Collectif AOC revient sous son chapiteau orange avec une création ambitieuse. Une fois de plus la compagnie met le spectaculaire au service d'une observation attentive et sensible de nos comportement en société. Le « vivre ensemble est ainsi décliné en une multitude de séquences acrobatiques inspirées par le vécu enthousiaste ou nostalgique des interprètes. La dimension collective se frotte à la séparation, l'intime à l'universel. Performance rime ici avec intelligence. »

«**Du cirque et de la jugeotte.** Pour cette nouvelle création, les artistes du collectif AOC mettent une fois de plus le spectaculaire au service d'un propos qui les touche : l'individu face au groupe. le fameux « vivre ensemble » est observé, interrogé, décortiqué, chorégraphié…
Comment affirmer sa singularité dans une société hyper codifiée ?
Comment s'intégrer, trouver sa tribu, y vieillir, s'en défaire, être ou non dans la norme, se trouver, se comprendre ?
C'est par le biais du mouvement, de l'humour, du contrepoint et quelquefois de l'absurdité, qu'ils tentent de trouver une réponse à ces éternelles questions. trampoline, trapèze ballant, cadre aérien, mât chinois, fil de fer… le geste acrobatique s'inscrit dans la narration comme support du vécu, de l'intime à l'universel. Pour bousculer leurs propres codes et donner corps à cette expérience, les quatre fondateurs du collectif ont invité de nouveaux partenaires sur la piste et convié Harold Henning pour la mise en scène, en aspirant à un cirque vivifiant pour les yeux, les oreilles et stimulant pour l'esprit. »

1/: Réaliser une fiche d'identité du spectacle en se servant de la plaquette de saison (trame définie auparavant ou format libre).

Titre: *« Un dernier pour la route »*

Compagnie: *Collectif AOC* **Durée**: *1h40*

Lieu: *Place de chapiteau* **Séance:** *20h30*

- **Public:** *à partir de 9 ans* **Tarifs:**
  Domaine artistique: *Cirque contemporain*
- **Structure d'accueil:** *Scène nationale*

Dessiner un visuel seul ou ensemble

- **Nombre d'interprètes sur la piste**: *10*
  Nombre de techniciens pendant le spectacle : *4*
- **Thèmes:** *le temps qui passe, vivre ensemble*
- **Spécialités:** *jeu d'acteur, trapèze, cadre, acrobatie, musique, danse, trampoline, chant, magie, mât chinois, lancer de couteaux, fil, main à main, contorsion…*
- **Commentaires** (citations, revue de presse, opinion personnel…):
  « Du cirque et de la jugeotte »

S'il fallait faire la connaissance du Collectif AOC ?

- **Mesurer la diversité des professions collaborant à la création d'un spectacle!:**

Qu'est-ce qu'un artiste? Son statut, sa fonction dans la cité, ses compétences, ses collaborations, ses formations… Les métiers de l'art et de la culture rassemblent une grande diversité de professions. Le Collectif AOC s'est construit une relative autonomie de décision par une liberté de collaborations et l'endossement de nombreuses responsabilités. Aussi découvrir la face immergée de l'organigramme peut réveiller des vocations.

Pour en savoir plus: « LE CIRQUE, des métiers, une passion »
2011 édition Milan M.Soulas, E.Pesé, C.Donadieu

L'autonomie et l'initiative: *construire son projet d'orientation*
Etre acteur de son parcours de formation et d'orientation: *Se familiariser avec l'environnement économique, les entreprises, les métiers de secteurs et de niveaux de qualification variés*
Connaissances: *sur des métiers relevant des secteurs artistiques et culturels.*

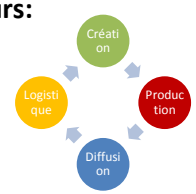
- **Identifier un univers et un style:** La confrontation à une œuvre d'art ne réclame pas forcément de pré-requis ou de connaissance à partir du moment où l'on conçoit la démarche artistique comme une fonction naturellement humaine. Chaque œuvre a un tempérament mais est ancrée dans un contexte: une époque, des codes, des modes, des techniques, une idéologie… On peut mettre à jours une marque de fabrique dans l'œuvre du Collectif AOC au regard de son œuvre actuelle (4 créations collectives et autres formes). **Situer l'univers peut faciliter la rencontre.**

La culture humaniste: *La culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité et permet d'acquérir des repères : en littérature et en arts (les grandes œuvres). Une approche sensible des œuvres initie l'élève à l'histoire des arts. Il est engagé dans des pratiques artistiques personnelles.*
Pratiquer les arts et avoir des repères en histoire des arts: *Reconnaître et décrire des œuvres préalablement étudiées*
Dire*: Participer à un débat, à un échange verbal*
Pratiquer une démarche scientifique, résoudre des problèmes: *Rechercher, extraire et organiser l'information utile*
Lire et pratiquer différents langages: *Connaître et pratiquer diverses formes d'expression à visée artistique*
Faire preuve de sensibilité, d'esprit critique, de sensibilité: *Être sensible aux enjeux esthétiques et humains d'une œuvre artistique*
Les œuvres sont analysées à partir de quatre critères au moins : *formes, techniques, significations, usages. Ces critères peuvent être abordés selon plusieurs plans d'analyse.*
Connaissances: *des méthodes d'analyse des œuvres d'art (outils et techniques de production ; vocabulaire spécifique, etc.) ;*
Capacités *à identifier les caractéristiques fondamentales des œuvres d'art*

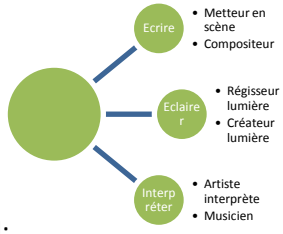
Mesurer la diversité des professions collaborant pour la création du spectacle!

1/Que faut-il réaliser pour jouer un spectacle?:
. Brainstorming pour définir, déduire et découvrir les ACTIONS nécessaires:

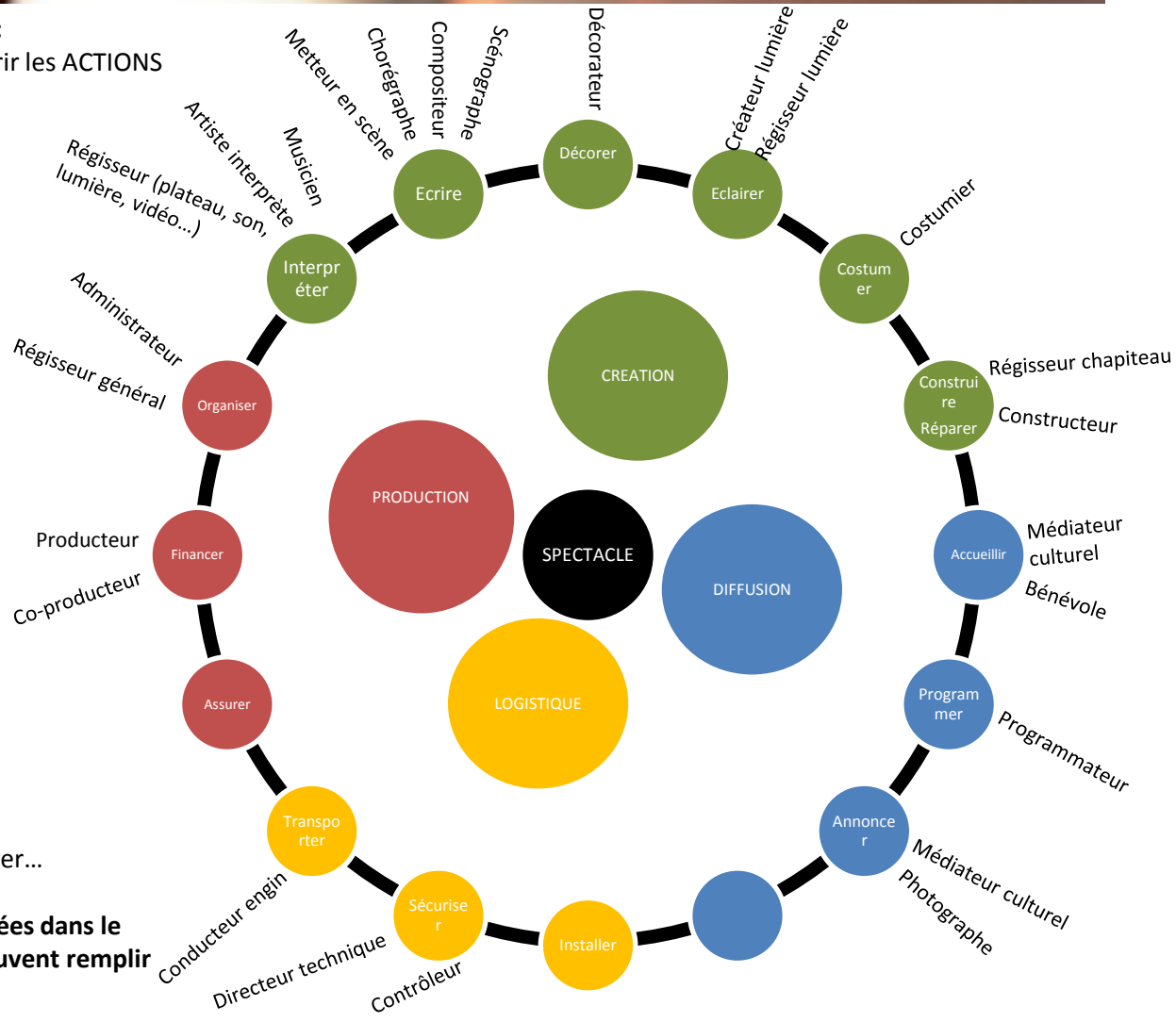
2/Positionner quatre secteurs:
. CREATION:
. PRODUCTION:
. DIFFUSION:
. LOGISTIQUE:



3/Positionner les professions de l'équipe:
Metteur en scène:
Artistes:
Artistes interprètes:
Musicien:
Scénographe
Producteur:
Chargé de diffusion:
Régisseur lumière:
Compositeur musical:
Administrateur:
Régisseur son:
Directeur technique
+ Programmateur + Médiateur culturel + Cuisinier…



4/Positionner les noms des personnes présentées dans le dossier grâce à leur biographie (attention il peuvent remplir plusieurs actions et se partager certains rôles):



5/ Où pourrions-nous positionner le spectateur?!

Identifier un univers et un style!

Cette fresque conçue par le Collectif AOC pour leur communication internet met en valeur des images représentatives de leur univers de création (Voir annexe).

1 / Regrouper les photos par deux par rapprochement ou opposition comme si ces pièces du « puzzle » avaient des raccrochements invisibles (couleur, agrès, énergie, décor...).

1 BIS/ Raconter une histoire seul ou à plusieurs en suivant les vignettes, une sensation doit être évoquée pour chacune d'entre elles (sentiment, impression, intention, son, odeur…).

1 TER/ Explorer minutieusement pour émettre le plus d'observations possible (voir encart grisé), questionner chacune des observations pour cerner le style de la compagnie.

Collage: succession de numéros ou emboîtement de spécialités? Le collage est un principe d'écriture contemporain qui n'est pas chronologique.
Patchwork, foisonnement: simultanéité, emboîtement des numéros
Le chapiteau, la scène, la piste, la ville, la nature: Pratique dans tous les espaces
Noir, blanc, orange, bleu, rouge, vert: Forme assez froide et aseptisée mais avec du sang chaud et un chapiteau accueillant.
Corps en mouvements et suspension: Grande vitalité. Tension
Les jeux de lumière découpent les silhouettes: mise en scène tranchée. Clair/obscur
Chapiteau, immeuble, maison, caravane: question du chez soi
Solo, duo, trio: multiplication des petits groupes
Images incomplètes: contrepoint et hors-champs
Petits espaces, plans assez serrés: intimité
Etreintes et grands élans: de l'intime à l'infinie. Grandes et petites formes.
Moments forts: d'exploits et/ou de complicités
Costumes ordinaires: vie de tous les jours, actuelle, sobre
Logo: label estampillé génétiquement
Chaque case contient une oblique: structuré mais pas enfermé
Absence de jonglage: spécialité absente du dernier spectacle
Acrobatie: renversement physique, social et existentiel.
Jeux d'équilibre: jouer à se perdre… pour se tester
Plusieurs styles: métissage et diversité.
Dispersion: organisation protéiforme. Créations collectives et solos en parallèle.
Trapèze, trampoline, acrobatie, fil, chorégraphie: pluridisciplinarité.
…

Cette composition met en valeur un **foisonnement** d'images apparemment **hétéroclites**. Nul doute qu'il s'agit d'une démarche d'écriture **contemporaine non linéaire** qui explore plusieurs directions et agrès simultanément. Les actions **intenses** témoignent de l'importance du mouvement signe d'une **grande vitalité**. Le noyau collectif fort rend possible des expériences parallèles. L'intérêt spectaculaire des disciplines aériennes et acrobatiques font échos à des **préoccupations sociales et sociétales**. La performance illustre des convictions et le **style de vie en partie communautaire**. Un peu comme si l'obstacle et la contrainte donnaient **l'opportunité de se libérer**.

S'il fallait situer cet univers dans le panorama du cirque et des arts vivants ?

- Distinguer ruptures et continuités entre le cirque de tradition et le cirque de création! *Le cirque actuel rassemble une multitude de formes spectaculaires aux multiples facettes esthétiques. L'expression « Arts du cirque » date du début des années 80 et correspond avec le changement de tutelle du ministère de l'agriculture au profit du ministère de la culture et de la communication.* ***C'est bien la dimension artistique du corps que les programmes scolaires convoquent*** *(Histoire des arts, Education Artistique et Culturelle, E.P.S. …) au travers des Arts du cirque tout comme la danse contemporaine dépasse les danses codifiées. Il est donc primordial de devenir capable de se dégager des représentations majoritaires et tenaces du cirque de tradition pour s'ouvrir également aux espaces de création investis par le cirque contemporain.*

Pour en savoir plus: Dossier pédagogique Théâtres en Dracénie sur l'histoire du cirque:
http://www.theatresendracenie.com/educ_09_10/DP/dPcirque.pdf

La culture humaniste: *La culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité et permet d'acquérir des repères : en histoire (événements fondateurs),en littérature et en arts (les grandes œuvres). Une approche sensible des œuvres initie l'élève à l'histoire des arts. Il est engagé dans des pratiques artistiques personnelles.*
Pratiquer les arts et avoir des repères en histoire des arts: *Distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture)*
Avoir des connaissances et des repères: *Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer*
Situer dans le temps, l'espace, les civilisations: *Établir des liens entre les œuvres (littéraires, artistiques) pour mieux les comprendre*
Connaissances *sur des mouvements artistiques, des styles, des auteurs, des lieux, des dispositifs de création, diffusion*

Distinguer ruptures et continuités entre le cirque de tradition et le cirque de création!

. 1/ Décrire une affiche de cirque traditionnel :

(Couleurs, nom, figures et symboles, composition, impressions, questions…)

.2/ Rechercher les similitudes avec l'affiche du spectacle :

(Spectacle, Rouge, troupe…)

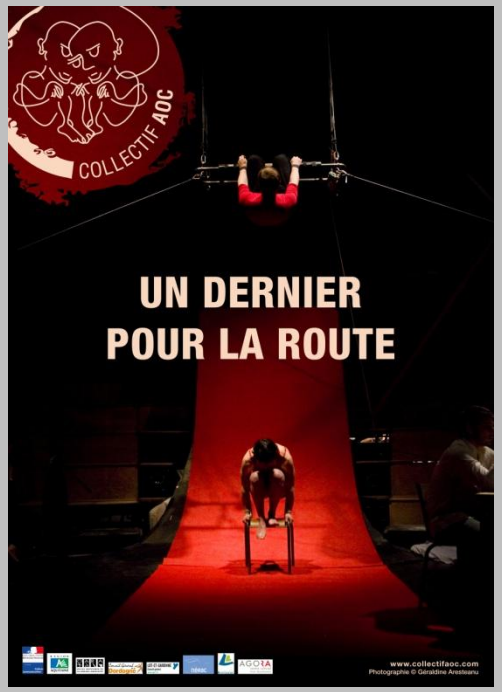
.3/ Rechercher les différences et en tirer des hypothèses :

(Animaux? Clown? Chapiteau?...)

……Le rouge……
……Le risque……
……Le chapiteau……
……Le collectif……
……L'extraordinaire……
……La pluridisciplinarité……

Numéros successifs……Pièce continue
Ménagerie …… Abandon des animaux
Démonstration…… Propos
Décors normalisé …… Style revendiqué
Recette commerciale …… Subventions culturelles
Chapiteau …… Tous lieux (théâtre, rue, chapiteau…)
Transmission familiale …… Ecoles de formation
Convoi important …… …… Compagnies « légères »
20 enseignes (85% du public)…… 450 compagnies en France
Accumulation de spécialités……Hybridation et métissage

Cirque de tradition …… Cirque de création



S'il fallait préparer la venue au spectacle?

- Construire une attitude de spectateur autonome et respectueux :

Le spectacle vivant s'appuie sur une **relation entre les actions d'un acteur et les réactions d'un spectateur**. Le public perçoit le moindre détails du jeu, mais les acteurs également les moindres réactions dans le public. Parfois celui-ci est poussé à agir par des applaudissements, des larmes ou des silences mais jamais jusqu'à perturber le rôle de l'acteur qui au cirque prend des risques réels. Dans « un dernier pour la route » le foisonnement d'actions, de surprises et de détails font que le spectateur ne peut pas tout voir. Il doit être actif et doit souvent choisir de regarder une action plutôt qu'une autre. **Cette pièce fait le pari que spectateur ne rime pas avec passivité et indifférence.**

Les compétences sociales et civiques: Il s'agit de maîtriser, comme individu et comme citoyen, les règles élémentaires de la vie en société et de les mettre en œuvre dans le cadre scolaire. L'élève acquiert des repères dans plusieurs domaines :les droits et les devoirs du citoyen, les notions de responsabilité et de liberté et le lien qui existe entre elles

Avoir un comportement responsable: Respecter les autres et les règles de la vie collective

Avoir un comportement responsable: Comprendre l'importance du respect mutuel et accepter toutes les différences

Capacités à fréquenter seul ou accompagner des lieux de cultures

- Créer un horizon d'attente à partir de fragments!

Tous les documents ou traces se rapportant au spectacle ou à la période de création recèlent des informations ou des témoignages sur l'œuvre: son fond et sa forme, son organisation et son propos. Quatre questions suffisent pour mener une enquête presque archéologique et **approcher le cœur de cette création**. Même en explorant une fiche technique il est possible de faire des prédictions! Ces indices peuvent constituer un matériau précieux que l'on peut ensuite partager en suivant des procédés de composition qui introduisent certains principes d'écriture contemporaine.

Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique: la conception, la réalisation et le fonctionnement des objets techniques. Il est initié à la démarche d'investigation tout en acquérant des connaissances

Organisation et gestion de données: Lire, interpréter et construire quelques représentations simples : tableaux, graphiques

Pratiquer une démarche scientifique ou technologique: Pratiquer une démarche d'investigation : savoir observer, questionner

Pratiquer une démarche scientifique, résoudre des problèmes: Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer

- ## Construire une attitude de spectateur ouvert et attentif !

Un spectacle ne se comprend pas forcément de manière rationnelle. Si les artistes avaient un message précis et unique à transmettre, ils écriraient des livres remplis de démonstrations, d'argumentations et d'analyses. En réalité, ils s'expriment par des actes, des mouvements et des ambiances qui parlent aussi aux dimensions affectives, sensibles, épidermiques voire viscérales. Il faut éloigner le complexe du « j'ai peur de ne pas comprendre », pour ressentir l'univers mis en scène même s'il est parfois abstrait (mais la musique aussi) ou déroutant (mais la nouveauté aussi). Il est bénéfique de découvrir que chacun est capable de ressentir des détails très subtils, d'interpréter librement, de savourer sans arrière pensée et donc de faire preuve de présence et de libre arbitre. En bref, il faut ménager de la place pour le frisson et le Wouah.

Les compétences sociales et civiques: Il s'agit de maîtriser, comme individu et comme citoyen, les règles élémentaires de la vie en société et de les mettre en œuvre dans le cadre scolaire. L'élève acquiert des repères dans plusieurs domaines :les droits et les devoirs du citoyen, les notions de responsabilité et de liberté et le lien qui existe entre elles

Avoir un comportement responsable: Pratiquer un jeu ou un sport collectif en en respectant les règles

Lire et pratiquer différents langages: Lire et utiliser textes, cartes, croquis, graphiques

Pratiquer les arts et avoir des repères en histoire des arts: Inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques, des chorégraphies ou des enchaînements, à visée artistique ou expressive

***Avoir un comportement responsable:** Comprendre l'importance du respect mutuel et accepter toutes les différences*

***Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et motrices dans diverses situations:** Mobiliser à bon escient ses capacités motrices dans le cadre d'une préparation physique (sportive ou artistique) adaptée à son potentiel*

- ## Sensibiliser aux éléments singuliers de cette œuvre!

Les artistes ont le droit de créer une œuvre singulière. Toutefois, ils ne nient que très rarement l'opinion du futur public.

Les spectateurs ont le droit d'apprécier les œuvres à leur guise. Toutefois la mécanique de l'identification à l'acteur fonctionne fréquemment.

Aussi **cette reconnaissance mutuelle est renforcée par l'expérience commune**: la gestuelle, l'espace, les relations, les objets, le thème…

***La culture humaniste:** La culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité et permet d'acquérir des repères : en histoire (événements fondateurs), en littérature et en arts (les grandes œuvres). Une approche sensible des œuvres initie l'élève à l'histoire des arts. Il est engagé dans des pratiques artistiques personnelles*

Percevoir et reconnaître quelques relations et propriétés géométriques : alignement, angle droit, axe , de symétrie, égalité de longueurs

***Faire preuve de sensibilité, d'esprit critique et de curiosité:** Être capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre*

***Attitude** impliquant sensibilité et créativité artistique*

CONSTRUIRE UNE ATTITUDE DE SPECTATEUR AUTONOME ET RESPECTUEUX!

CHARTE DU SPECTATEUR DE THEATRE

Acte : Les pièces classiques comprennent plusieurs actes mais souvent les mises en scène contemporaines ne prévoient pas de pause à l'entracte.

Billet: Nécessaire pour entrer dans la salle, veillez à bien vous en munir. Soit le placement est libre et il vaut mieux arriver tôt pour choisir sa place, soit le billet est numéroté et le siège B12 vous attend !

Comédien: Être humain fait de 10% de chair et d'os et de 90% de sensibilité. À traiter avec égards.

Discrétion: Principale qualité du spectateur, sauf quand il applaudit à tout rompre, debout à la fin..

Ennui: Peut naître au spectacle comme partout ailleurs. Préférer un petit somme au chahut !

Fou rire: Bienvenu sur les répliques hilarantes d'une comédie , très dérangeant sinon.

Gourmandise: En cas d'hypoglycémie aiguë, prévoir des bonbons déjà épluchés dans la poche.

Histoire: Toute pièce en raconte une et toute distraction peut en faire perdre le fil.

Inexactitude: Au théâtre, les spectacles commencent à l'heure.

Jugement: Mieux vaut attendre la fin du spectacle pour juger de sa qualité.

Kiosque: Pour s'instruire sur le théâtre, de nombreux ouvrages sur le spectacle sont en vente au kiosque dans le hall d'accueil.

Lavabo : Toilettes et lavabos sont à votre disposition à l'entrée. À prévoir avant ou après la représentation.

Mouvement: Hélas limités dans un siège de théâtre. Penser à se dégourdir les jambes avant le spectacle.

Nu : Certaines scènes de spectacle sont parfois déshabillées, mais pas plus qu'à la télé ou au cinéma, donc inutile de hurler.

Obligation: Venir au spectacle ne doit pas en être une, mais un choix librement consenti.

Programme: Distribué à l'entrée, à lire avant l'extinction des lumières.

Plaisir: Celui de voir un spectacle « vivant »: les comédiens sont là, devant vous pour des instants uniques.

Question: N'hésitez pas à en poser au professeur, avant le spectacle ou aux comédiens à la sortie.

Réplique: Certaines font mouche, on peut essayer d'en glaner une mémorable par spectacle !

Sifflement: Idéal pour l'ambiance sur un terrain de foot. Au théâtre, préférer les applaudissements.

Télévision: Boîte fermée contenant des spectacles à commenter en direct.

Théâtre: Boîte ouverte contenant des spectacles vivants à déguster en silence.

Urgence: En cas d'urgence, sortir aussi discrètement que possible.

Voisin(e): Même si c'est votre meilleur(e) ami(e), la discussion attendra la fin du spectacle.

Walkman (notre mp3 moderne !) : Inscrit au club des perturbateurs numériques dotés d'écran lumineux, de sonneries polyphoniques, de vibreur haute technologie, de mini messages abrégés, etc. Sympa pour la frime, pas du tout indispensable dans un théâtre.

Yeux : A ouvrir tout grands : décors, costumes, accessoires, tout compte et rien n'est laissé au hasard.

zzzzz : Bruit d'une mouche qu'on peut entendre parfois voler, ou ronronnement des projecteurs.

D'après une idée de F. Deroubaix, Nouveau Théâtre d'Angers.

1/Prendre connaissance de la charte Abécédaire

Pour les lycéens, voir également les textes en annexe: **« Nous devons préserver les lieux de la création »** extrait de *Du luxe et de l'impuissance*, Jean-Luc Lagarce. **« Le spectateur »** extrait de *Qu'est-ce que le théâtre?*, Christian Biet , Christophe Triau.

2/ Apporter certaines modification pour l'adapter au cirque

Par exemple:

Circassien : *Adjectif du cirque, désigne aussi ceux qui voyagent.*

Kiosque: *Partie centrale du chapiteau que l'on appelle aussi corniche. Elle se propose comme un nouvel espace pour le spectacle depuis que Jules Léotard à présenté, le 12 novembre1859, le premier numéro de trapèze volant. L'exercice se déroulait sous le lustre du cirque Napoléon à Paris. A partir de ce jour-là, l'espace de cirque n'est plus seulement la piste. Il se déploie, aussi , dans la verticalité.*

Habiter l'exercice: *L'artiste habite l'exercice lorsqu'il est toujours dans le mouvement, même à l'arrêt; il anticipe le geste, il ne cesse de vibrer à l'intérieur, il en est chargé à 100%. C'est cela qui donne la présence.*

à voir « Dictionnaire de la langue du cirque » Agnès PIERRON édition Stock 2003

3/ Inventer des définitions (même imaginaires) qui pourraient devenir utiles très vite:

Trampo-mur:

Triple mât chinois:

Déplacement à plat:

Toboggan-rampe:

Sablier géant:

Phares de chapiteau:

Multi-focus:

CREER UN HORIZON D'ATTENTE A PARTIR DE FRAGMENTS!

SUPPORTS/FRAGMENTS:□ AFFICHE □ SYNOPSIS □ PHOTOS □ SCHEMA SCENIQUE □ TITRES PROVISOIRES □ BIOGRAPHIES □ BROUILLON □ LETTRE CHOREGRAPHE □ ESSAIS DE COMPOSITION □ NOTE D'INTENTION □ PLAQUETTE DE SAISON …

Expression

1/ Choisir un support — *Etape d'engagement libre*

2/ Découvrir librement le support seul ou en petit groupe — *Etape de curiosité/inspiration*

3/ Formuler 3 fins différentes à la phrase A — *Etape affective*

A/ Ce qui me plaît (voire me déplaît) c'est:……..

Création

4/ Formuler 3 fins différentes à la phrase B — *Etape de structuration*

B/ Ce que je découvre pour la 1ère fois c'est:…….

5/ Formuler 3 hypothèses plausibles avec la phrase C — *Etape de déduction/projection*

C/ Nous allons probablement assister (voir, entendre, sentir..)à:…….

6/ Formuler 3 hypothèses personnelles avec la phrase D — *Etape d'empathie*

D/ Ils ont probablement fait cela pour:……

Communication

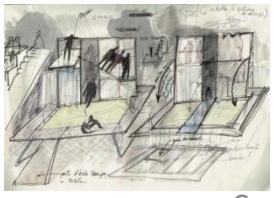
7/ Lire à voix haute et à tour de rôle les phrases A (ordre défini) — *Etape d'échange organisé*

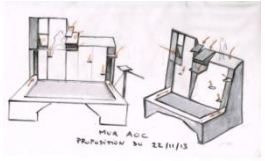
8/ Lire les phrases B (ordre inverse) — *Variation organisée*

9/ Lire les phrases C (en prenant, au choix, la place de l'orateur suivant) — *Principe de composition*

10/ Lire les phrases C sans couper la parole (ordre libre) — *Principe d'improvisation*

10 bis/ Les hypothèses peuvent servir de support aux discussions après le spectacle.

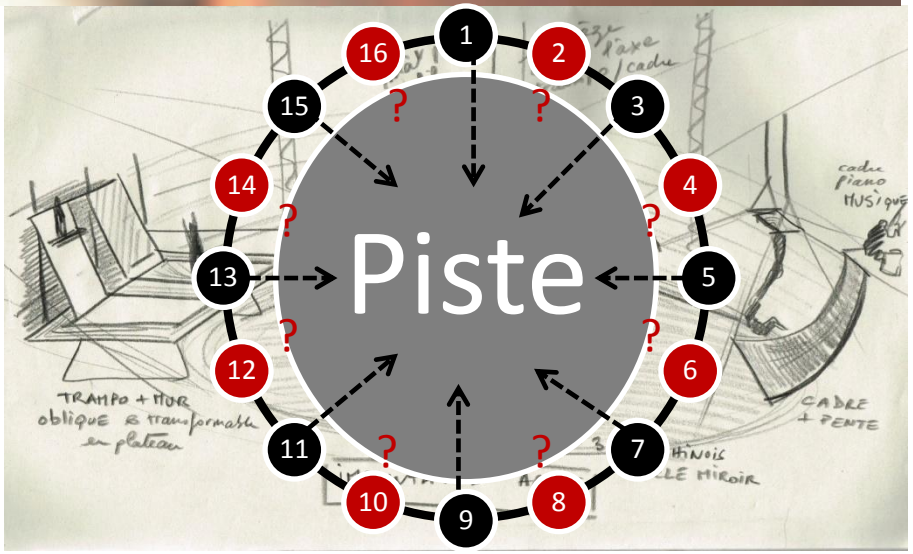




CONSTRUIRE UNE ATTITUDE DE SPECTATEUR ATTENTIF ET OUVERT!

- **1/ Mise en train** : *Choisir deux personnes de la troupe dans sa tête (en secret), l'une est son agresseur (il faut absolument l'éviter), l'autre est son protecteur (il faut absolument se déplacer pour qu'il soit dans l'axe de l'agresseur tel un rempart). Réaliser ce ballet très intense. Il est impératif de résister aux situations qui paraîtraient impossibles dans cette double-tâche.*
- ***2/ Se placer en cercle où chacun porte un numéro***
- **3/** La moitié (les impairs) appliquent précisément une consigne secrète sur la piste. **Les consignes illustrent de près ou de loin le « Vivre ensemble ».**
- **4/** L'autre moitié (les pairs) regardent puis se prononcent sur leurs ressentis. La consigne réelle n'est jamais dévoilée.
- **5/Inversion des rôles …** Ad libitum

L'intérêt n'est pas de découvrir la consigne secrète mais plutôt de mesurer **la diversité** des réponses, leurs **précisions** et même que ces ballets gestuels et collectifs **évoquent et racontent beaucoup plus** que la consigne fondatrice. Toutes les interprétations et décryptages doivent être acceptés!



Exemples de consignes ou principes collectifs de composition :

. Se déplacer en se dirigeant vers les zones vides
. Se déplacer en évitant les autres
. Se déplacer lorsque on est en contact avec au moins une personne, sinon s'immobiliser
. Se déplacer sans quitter du regard un point précis
. Sans parler, se rassembler par couleur de pantalon, puis par couleur de T-shirt, puis par couleur de chaussette
. Sans parler, se classer par longueur de cheveux, puis par taille, puis par numéro
. Sans parler, saluer trois personnes puis revenir à sa place
.Se déplacer à vitesse normale et sauter, accélérer puis glisser, aller doucement au sol et s'immobiliser.
. Prendre un objet, faire une figure avec puis le transmettre à quelqu'un. Bis
. ….

SENSIBILISER AUX ELEMENTS SINGULIERS DE CETE ŒUVRE!

Exploration	Sélection	Mémorisation
Essayer consigne 1	Choisir un élément parmi toutes les propositions	Mettre au point & Répéter (filage, allemande, italienne, générale)
Essayer consigne 2	Choisir un élément parmi toutes les propositions	Mettre au point & Répéter (filage, allemande, italienne, générale)

Suivre les étapes d'une démarche de création à la manière de :

Laboratoire + Résidence + Création + Tournée

Consignes possibles tirées de principes gestuels et relationnels observés dans la pièce:

A/ Se déplacer à l'horizontal (1/au sol sur le dos 2/ au sol sur le ventre 3/ au sol sur le flanc ou encore manipulé par des partenaires…)

B/ Se déplacer en conservant des alignements (1/en colonne, 2/en ligne, 3/en rotation ou encore avec ou sans contact, en modifiant ou non son orientation…)

C/ Se déplacer à 2 ou plus en conservant un point d'appui (1/double contact des mains 2/ double contact des épaules, 3/ contact du dos ou encore avec la tête, les hanches, une jambe…)

D/ Accompagner le saut d'un partenaire pour augmenter son temps de suspension (1/par les mains, 2/ par les hanches, 3/ par une étreinte)

Exploration	Sélection	Mémorisation	Composition	Regard extérieur	Mise en scène	Présentation
Essayer consigne 3	Choisir un élément parmi toutes les propositions	Mettre au point & Répéter (filage, allemande, italienne, générale)	Fixer un ordre (chronologique ou fluide ou narratif ou refrain aléatoire…): 1,2,3 / 3,2,1 / 2,3,1 / 2,1,2,3,2	Montrer la forme à un autre groupe qui donne 3 conseils et réciproquement	Prévoir où placer le public pour qu'il profite au mieux de la forme (près, loin, circulaire, frontal, central, éparpillé, déambulant…)	

S'il fallait orienter l'attention pendant le spectacle?

- Etayer l'attention par des repères: Ne voit-on que ce que l'on connaît ? Dans le doute, et pour aider le spectateur à poser son attention, il est utile d'aborder, en amont du spectacle, des notions relatives à la mise en scène. **Constater ou activer une connaissance revient à enrichir les représentations** et suffit bien souvent à permettre sont réinvestissement. La fierté d'accomplir une petit mission se mêlera sûrement au plaisir de guetter et à la satisfaction de classifier. Les rubriques et catégories proposées ci-dessous sont inspirées par la pièce « un dernier pour la route ». Certaines sont concrètes et descriptives alors que d'autres sont davantage abstraites et évocatrices.

L'autonomie et l'initiative: *L'autonomie et l'initiative s'acquièrent tout au long de la scolarité, dans chaque matière et chaque activité scolaire: être autonome dans son travail, s'engager dans un projet et le mener à terme (construire un exposé, travailler en équipe)*
S'appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome: *Soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.) . S'impliquer dans un projet individuel ou collectif*
Faire preuve de sensibilité, d'esprit critique et de curiosité: *Manifester sa curiosité pour l'actualité et pour les activités culturelles ou artistiques*
Capacités: *à observer, écouter les œuvres d'art*
Thématiques: *« arts, espace , temps », « Arts, techniques, expressions »*
Champs anthropologique: *« Arts, société, culture » L' art et l'appartenance, l'art et les autres*
Champs historique et social: *« Arts et idéologies » L'art et la contestation sociale et culturelle*

- Récolter des impressions à chaud et partager des appréciations: Il est parfois impossible voire désagréable de devoir mettre des mots sur un spectacle alors que l'on est encore sous son emprise. Avec de la bienveillance, un peu de recul et quelques outils, on évitera de colporter des jugements partiels et hâtifs, pour préférer l'échange d'appréciations dont la subjectivité et la diversité faciliteront **les attitudes affirmées et tolérantes à la fois**. Ainsi il sera possible de dépasser le JAIMEJAIMEPAS trop souvent arbitraire..

La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication: *Chaque élève apprend à faire un usage responsable des technologies de l'information et de la communication (TIC). Regrouper des mots par familles, Organiser les données d'un énoncé*
Dire: Prendre part à un dialogue : *prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de vue*
Faire preuve des sensibilité, d'esprit critique et de curiosité : *Être capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre*
Faire preuve d'initiative: *Manifester curiosité, créativité, motivation, à travers des activités conduites ou reconnues par l'établissement*

Etayer l'attention pendant la représentation!

1/ Donner avant le spectacle un cadre centré sur une ou deux notions observables dans la pièce

2/ Définir le cas échéant certains mots afin de pouvoir renseigner chaque item grâce à des références à des instants du spectacle

- **Les espaces***: cocher les éléments observés et illustrer avec des exemples tirés de la pièce:*

  □ Central :……..□ Proche:…….. □ Haut:…… □ Loin:…….. □ Caché:…… □ Mêlé (au public):……

- **Les personnages (par catégories de jeu d'acteur) :**

  □ interprété:…… □ caricatural :……..□ neutre:…… □ authentique :…… □ Mime:……..

- **Les spécialités ou techniques:**

  □ théâtre:… □ musique:… □ danse:… □ magie:… □ contorsion:… □ acrobatie:… □ chant:… □ trapèze ballant:…

  □ main à main:… □ cadre:… □ mât chinois:… □ fil:… □ trapèze volant:… □trampoline:… □lancer de couteaux:….

- **Les effets sur les spectateurs:**

  □ Surprise:…… □ Peur:…… □ Poésie:…… □ Humour:…… □ Message:…… □ Beauté:……

  □Gêne:…… □ Séduction:…… □Symbole:…… □ Empathie:…… □ Questionnement:……..

- **La composition :**

  □ Numéros:…… □ Narration:…… □ Fluidité:…… □ Fil conducteur :…… □ Rupture:……

- **Les thématiques: A. le temps qui passe:**

  □ le vieillissement:…… □ le moment présent:…… □ la fête:…… □ la mélancolie :…… □ La mort:……

- **B. La vie de groupe:**

  □ L'amitié:… □ La rivalité:…□ La solidarité:… □ La collaboration :…□ La solitude:…. □ L'amour:… □ La norme:… □ La différence :…

- **Les procédés cinématographiques :**

  □ Flash-back:…… □ Fondu enchaîné:…… □ Ellipse:…… □ Incrustation:……..

3/ Récolter ou mettre en commun peu après le spectacle

Récolter des impressions à chaud et Partager des appréciations!

- 1/ Interview au sortir du spectacle (ou dans le bus du retour) soit par l'accompagnateur soit entre spectateurs.
  - **Par écrit:** « Un étonnement, deux sourires, trois moments forts »
  - **A l'oral avec prise de note** « Les trois premiers mots qui vous viennent »
  - **A l'oral avec enregistrement audio** (dictaphone, smartphone…)

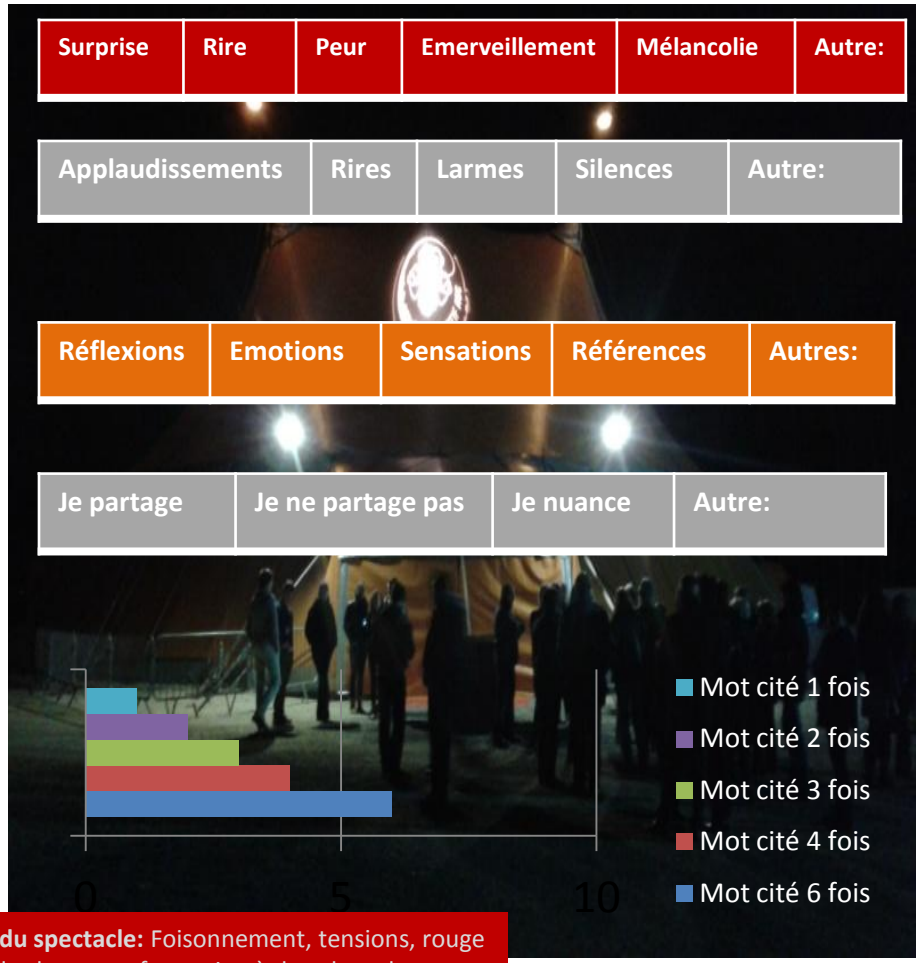
  « Comment vous êtes vous senti pendant la représentation? »

  « Quand avez-vous applaudi, souri, eu peur? »

  « Pouvez-vous reproduire les ambiances sonores? »
  - **A l'oral avec enregistrement vidéo** (caméscope, smartphone…)

  « Que diriez-vous pour conseiller ce spectacle à un ami? »

  « Qu'aimeriez-vous dire aux artistes (opinion, conseil, question)? »
- 2/ Reprendre les témoignages écrits et les confier anonymement à une autre personne chargée de faire un commentaire rapide et de se prononcer en accord, désaccord ou en nuance.
- 2bis/ Ecouter ou visionner collectivement les enregistrements (plusieurs écoutes sont nécessaire). Seul ou en petit groupe, compiler les informations données dans un tableau synthétique (libre, proposé ou imposé) .



Les impressions des stagiaires en sortant du spectacle: Foisonnement, tensions, rouge et noir, relations, le temps de suspension, la chute, confrontation à des obstacles verticaux, énergie, générosité, nostalgie et confiance en l'avenir, à revoir …

S'il fallait réinvestir l'expérience?

- Exprimer des sensations par la remémoration: que l'on se retrouve juste après le spectacle ou bien plus tard, il est utile de prendre le temps de se replonger dans l'ambiance de la représentation en réactivant ses souvenirs mais également ses émotions. Au sein d'un groupe, les traces ne seront pas forcément les mêmes et les moments forts **parfois très différents…et donc complémentaires.**
- S'inspirer du ressenti procuré par la pièce:
- Questionner la proposition artistique: Une démarche artistique n'a pas vraiment de mode d'emploi précis. De nombreuses pistes, idées, trouvailles sont proposées et certaines sont abandonnées, d'autres conservées ou modifiées. Ce cheminement n'est pas linéaire et répond à des discussions, à des tentatives , à l'inspiration, à l'avis des collaborateurs… Comme pour les « mille » choix à opérer pour un spectacle, celui du titre n'échappe pas à ce questionnement esthétique, symbolique et affectif. Le Collectif AOC a même déjà proposé à des spectateurs de leurs « Vadrouilles » à l'Espace Jeliotte d'Oloron Sainte-Marie (64) de voter pour plusieurs titres sur la base de photos des répétitions**! Il est parfois intéressant de savoir se mettre à la place des autres.**

S'exprimer à l'oral: Il s'agit de savoir :prendre la parole en public ; prendre part à un dialogue, un débat : prendre en compte les propos d'autrui, faire valoir son propre point de vue ; rendre compte d'un travail individuel ou collectif (exposés, expériences,

Etre capable de mobiliser ses ressources dans diverses situations: Être autonome dans son travail : savoir l'organiser, le planifier, l'anticiper, rechercher et sélectionner des informations utiles

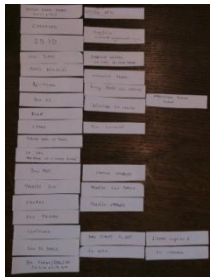
Faire preuve des sensibilité, d'esprit critique et de curiosité :Être capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre

Faire preuve d'initiative: Manifester curiosité, créativité, motivation, à travers des activités conduites ou reconnues par l'établissement

Exprimer des sensations par la remémoration!

- 1/ Faire un ou plusieurs tours de table où chacun produit (l'oral est plus dynamique que l'écrit) une phrase débutant par : « Je me souviens de:… ».
- 1bis/ Pour étayer les souvenirs il est possible de cibler plusieurs registres: « Je me rappelle avoir entendu:… » , « Je me souviens avoir été surpris(e) par:… », « Je suis le(la) seul(e) à avoir vue:… » et même « Je ne me souviens pas de:… »…
- 2/ Seul(e) ou à plusieurs, réaliser devant les autres une fresque corporelle représentant ou évoquant un moment fort. La prendre en photo grâce à une belle immobilité.
- 3/ Se remémorer la première image ou action du spectacle (dans « Un dernier pour la route » le début est diffus!). Se remémorer la dernière image ou action et se prononcer sur ce qui s'est passé entre.
- 3bis/ Ordonner les photos (celles prises par vos soins ou bien celles faites par Philippe Laurençon pour le Collectif AOC) pour retrouver la chronologie du spectacle. Les positionner différemment pour composer une nouvelle pièce. (Voir les deux conduites différentes du spectacle afin de comparer ou de se rendre compte du travail de composition).

La composition évolue au fil du travail. Les tableaux s'enchaînent et parfois se superposent.(voir annexe)



QUESTIONNER LA PROPOSITION ARTISTIQUE!

- 1/ Revenir sur le titre comme si celui-ci était un condensé du spectacle.
- 2/ Pourquoi ont-ils choisi ce titre? (expression populaire, séparation, convivialité…)
- 3/ D'après le spectacle, que pourrait qualifier « Le dernier »? (Verre, spectacle…) Que pourrait symboliser «La route »? (Vie, carrière, voyage, destin…)
- 4/ Quels liens faites-vous entre ce titre et certains moments de la pièce?
- 5/ Parmi tous les titres proposés par le collectif lesquels vous paraissent bien correspondre? Lesquels vous paraissent éloignés? Argumentez
- 6/ Quelle proposition de titre auriez-vous pu faire pour illustrer ce que vous avez ressenti lors de la représentation? Argumentez

Echanges sur le titre

Avril 2013 : brainstorming par mail :

- En attendant
- H et Eves
- Souviens toi d'avant
- Mandragore
- Du pied à l'autre
- Racines
- Souviens toi il y a 20 ans
- Limon
- Anthropomorphe: qu'elle a une forme humaine, pour être plus exact c'est sa racine qui ressemble à un homme avec un tronc, des membres et parfois même une tête et un sexe.-
- Homuncule: qui est une version miniature, souvent caricaturale d'un Humain, que l'alchimiste cherche à recréer
- Ligne
- Homme – Femme
- No thing
- 2D-3D
- Before
- A corps perdus
- Losting bodies
- Traces/âge
- Croisées
- La veillée
- Table d'émeraude
- Moyen Age
- Corps d Âge
- Lignage
- Seul (s)
- Nothing /no thinks
- Saccade(s)
- Accords perdus
- Lignes de fuite
- Ring
- A table !
- Insomnie
- Alchimie
- Hors d'Age
- À l'abord d'âge !!!!

La contrainte du choix du titre au mois d'avril 2013 était surtout une demande de nos partenaires pour la dead-line de l'édition de la communication de saison. Il est toujours difficile pour nous de donner un titre alors que le travail de croisement des univers n'a pas vraiment commencé. Nous nous sommes donc arrêtés sur le titre « Moyen âge » au mois d'avril. Celui-ci ne semblait pas faire l'unanimité chez nos partenaires, nous avons donc reporté ce choix à une date ultérieure. Les lieux ont donc communiqué avec le terme « nouvelle création collective » et nous utilisions entre nous le code « 4CC » (quatrième création collective).

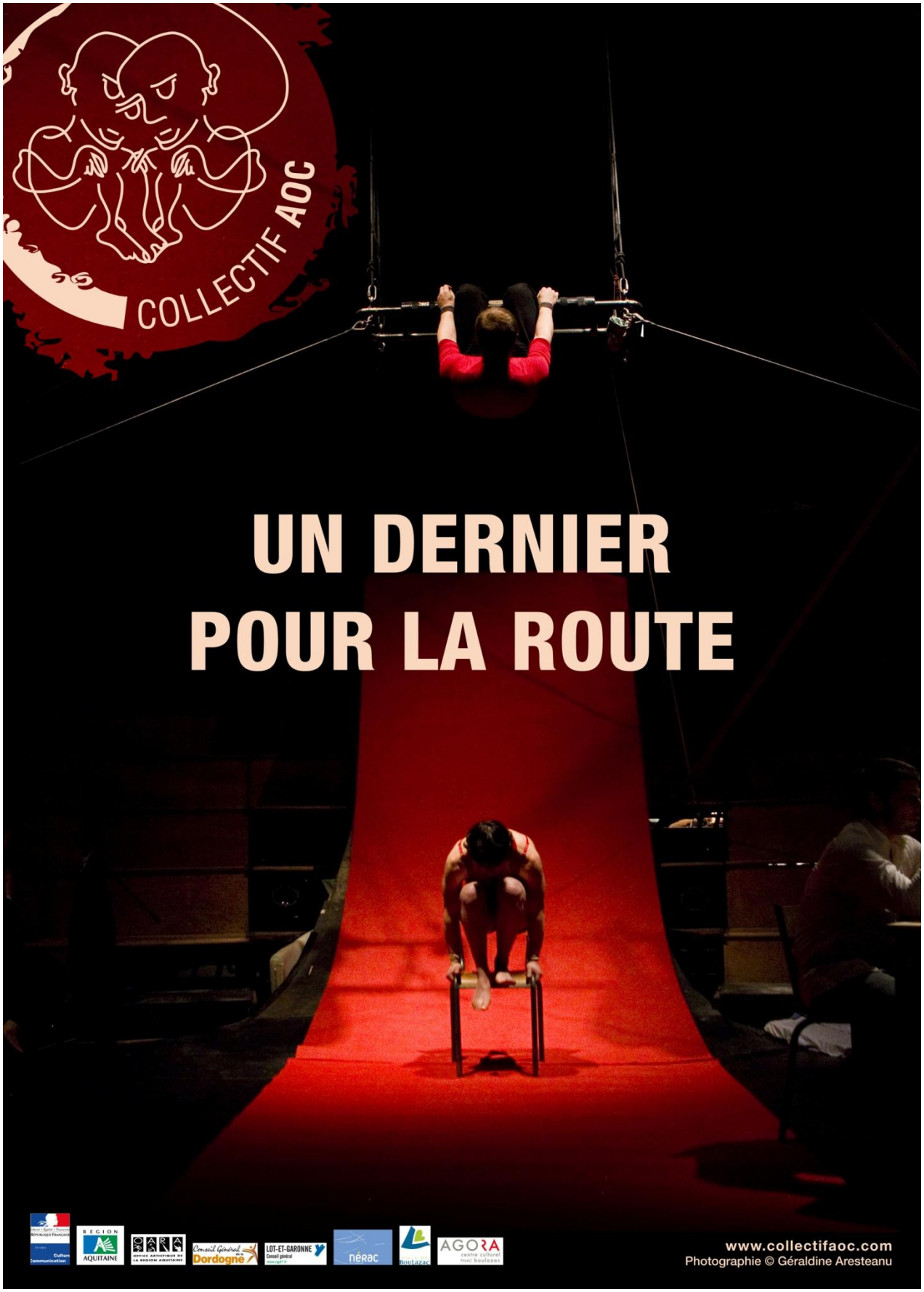
Propositions d'Harold Henning en octobre 2013 :

Un dernier pour la route
Dans l'ensemble
Grande gueule

10 octobre choix du titre définitif : un dernier pour la route !

Photographies: Philippe Laurençau

http://www.collectifaoc.com/


COLLECTIF AOC
UN DERNIER
POUR LA ROUTE
www.collectifaoc.com
Photographie © Géraldine Aresteanu

NOUS DEVONS PRÉSERVER LES LIEUX DE LA CRÉATION

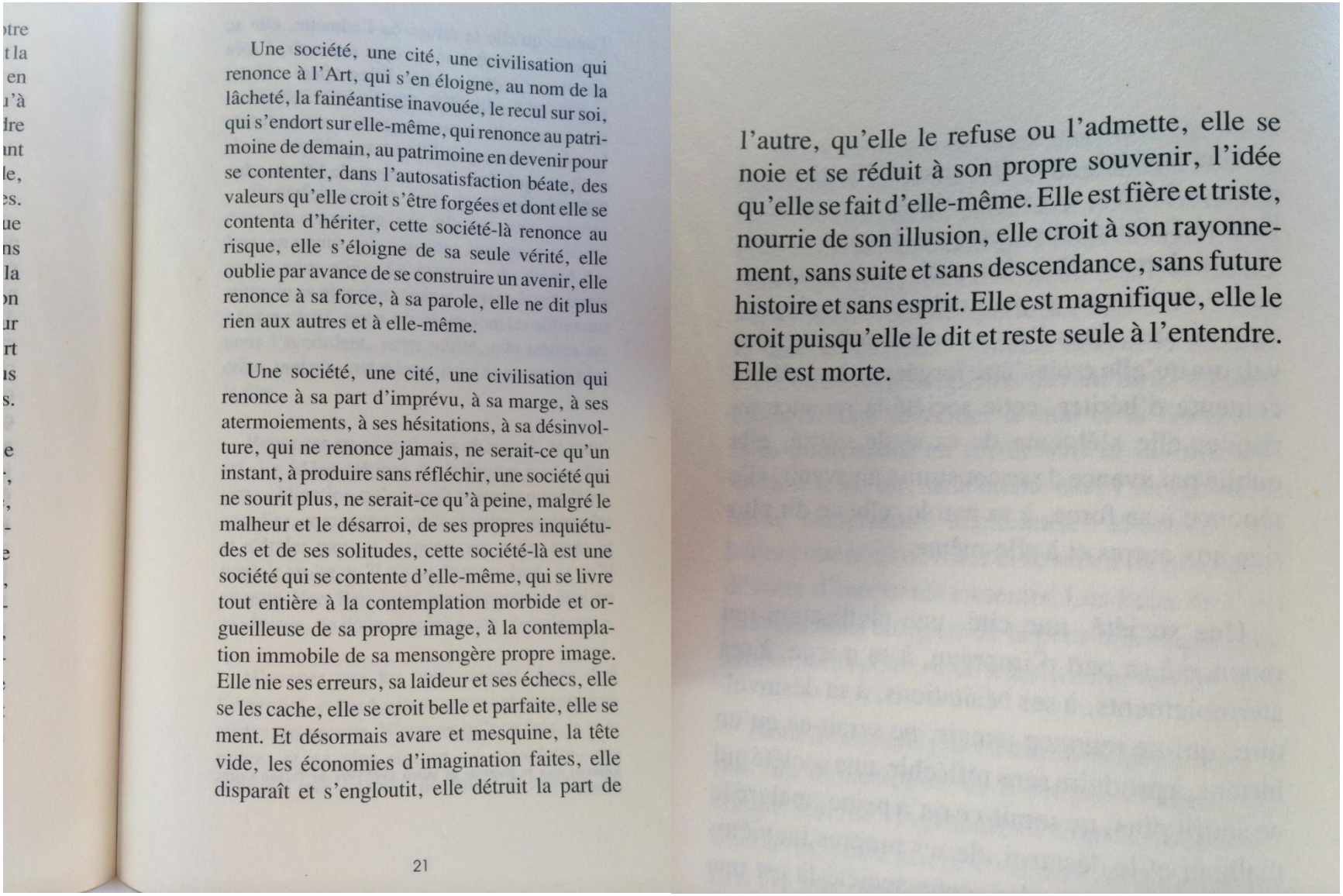
Nous devons préserver les lieux de la création, les lieux du luxe de la pensée, les lieux du superficiel, les lieux de l'invention de ce qui n'existe pas encore, les lieux de l'interrogation d'hier, les lieux du questionnement. Ils sont notre belle propriété, nos maisons, à tous et à chacun. Les impressionnants bâtiments de la certitude définitive, nous n'en manquons pas, cessons d'en construire. La commémoration elle aussi peut être vivante, le souvenir aussi peut être joyeux ou terrible. Le passé ne doit pas toujours être chuchoté ou marcher à pas feutrés. Nous avons le devoir de faire du bruit. Nous devons conserver au centre de notre monde le lieu de nos incertitudes, le lieu de notre fragilité, de nos difficultés à dire et à entendre. Nous devons rester hésitants et résister ainsi, dans l'hésitation, aux discours violents ou aimables des péremptoires professionnels, des logiques économistes, les conseilleurs-payeurs, utilitaires immédiats, les habiles et les malins, nos consensuels seigneurs.

Nous ne pouvons nous contenter de notre bonne ou de notre mauvaise conscience devant la barbarie des autres, la barbarie nous l'avons en nous, elle ne demande qu'à nous ravager, qu'à éclater au plus profond de notre esprit et fondre sur l'Autre. Nous devons rester vigilants devant le monde, et rester vigilants devant le monde, c'est être encore vigilants devant nous-mêmes. Nous devons surveiller le mal et la haine que nous nourrissons en secret sans le savoir, sans vouloir le savoir, sans même oser l'imaginer, la haine souterraine, silencieuse, attendant son heure pour nous dévorer et se servir de nous pour dévorer d'innocents ennemis. Les lieux de l'Art peuvent nous éloigner de la peur et lorsque nous avons moins peur, nous sommes moins mauvais.

Nous ne devons pas être amnésiques, mais ne pas être amnésiques, ce n'est pas chaque jour, chaque soir, de vingt heures à vingt heures trente, l'heure de notre prière et de nos pardons collectifs. Ne pas être amnésiques, ce n'est pas juste regarder le passé s'éloigner doucement de nous, notre belle convalescence, ne pas être amnésiques, c'est regarder en face le jour d'aujourd'hui, ce jour-ci, et regarder encore demain, droit devant, ne rien voir, bien évidemment, ne pas le prétendre, cesser d'affirmer, mais marcher tout de même, garder le regard clair, la démarche lente et sourire encore, paisiblement, d'être mal assurés.

Nous devons préserver les lieux de la création

extrait de « *Du luxe et de l'impuissance* », Jean-Luc Lagarce.



Une société, une cité, une civilisation qui renonce à l'Art, qui s'en éloigne, au nom de la lâcheté, la fainéantise inavouée, le recul sur soi, qui s'endort sur elle-même, qui renonce au patrimoine de demain, au patrimoine en devenir pour se contenter, dans l'autosatisfaction béate, des valeurs qu'elle croit s'être forgées et dont elle se contenta d'hériter, cette société-là renonce au risque, elle s'éloigne de sa seule vérité, elle oublie par avance de se construire un avenir, elle renonce à sa force, à sa parole, elle ne dit plus rien aux autres et à elle-même.

Une société, une cité, une civilisation qui renonce à sa part d'imprévu, à sa marge, à ses atermoiements, à ses hésitations, à sa désinvolture, qui ne renonce jamais, ne serait-ce qu'un instant, à produire sans réfléchir, une société qui ne sourit plus, ne serait-ce qu'à peine, malgré le malheur et le désarroi, de ses propres inquiétudes et de ses solitudes, cette société-là est une société qui se contente d'elle-même, qui se livre tout entière à la contemplation morbide et orgueilleuse de sa propre image, à la contemplation immobile de sa mensongère propre image. Elle nie ses erreurs, sa laideur et ses échecs, elle se les cache, elle se croit belle et parfaite, elle se ment. Et désormais avare et mesquine, la tête vide, les économies d'imagination faites, elle disparaît et s'engloutit, elle détruit la part de

21

l'autre, qu'elle le refuse ou l'admette, elle se noie et se réduit à son propre souvenir, l'idée qu'elle se fait d'elle-même. Elle est fière et triste, nourrie de son illusion, elle croit à son rayonnement, sans suite et sans descendance, sans future histoire et sans esprit. Elle est magnifique, elle le croit puisqu'elle le dit et reste seule à l'entendre. Elle est morte.

Nous devons préserver les lieux de la création

extrait de « *Du luxe et de l'impuissance* », Jean-Luc Lagarce.

LE SPECTATEUR

C'est déjà commencé. Ce soir, j'y vais. Il a d'abord fallu « envisager-d'aller-au-théâtre », se mettre dans l'idée qu'on va voir des corps vivants, entendre un texte, s'asseoir devant un plateau dans un espace réservé au spectacle, à côté d'autres spectateurs que, contrairement au cinéma, on ne peut ignorer, que l'on sent, que l'on entend et souvent que l'on voit. Il a fallu prendre les places, à l'avance, généralement numérotées. Une cérémonie que tout cela, un rite qui marque la sortie du soir, une vraie envie. Ce n'est pas banal. Et puis il a encore fallu que je *choisisse :* le lieu, le bâtiment, sa réputation, son directeur (j'ai mes fidélités), les acteurs (on dit que tel ou telle est très bien dans la pièce), le metteur en scène, l'auteur (un classique, un moderne dont on parle ?), le texte (y en a-t-il un, au moins, cette fois ?). Ah, oui ! le texte, ce qu'il faut entendre et juger, à travers une suite d'entités qui le revendiquent : un texte éclairé, scénographié, exploré par la diction, porté par le jeu des acteurs, magnifié par le plateau ou englouti par lui. Compliqué. En me rendant au théâtre, je me sens obligé de faire plus de choix que pour tout autre spectacle, avec bien plus de prérequis. C'est intimidant en somme. Au point qu'on en vient à proposer des écoles du spectateur, ce qui me désespère. Ce soir, donc, j'ai décidé d'être curieux, de renouer avec ce qu'est d'abord le théâtre : un spectacle dont on n'a rien vu et que l'on n'a pas lu encore, un spectacle tout entier vivant. C'est risqué peut-être, mais j'ai pris la décision (une de plus) d'aller voir *une pièce contemporaine*, d'un auteur dont j'ignore tout. Un théâtre dont, dernièrement, on parle un peu plus dans certains journaux (et même à la radio). Les classiques ? Souvent les mêmes (un corpus limité : trois pièces de Racine, deux de Corneille, quatre de Marivaux, un maximum de cinq Molière), ou alors du Shakespeare : inusable, mondial, global, génial, mais je voulais changer. Soyons honnête : je souhaitais aussi éviter toute idée de séance pédagogiquement prescrite avec sa cohorte de cars scolaires. Alors voilà, j'ai mon billet, retenu de longue date, payé d'avance, reçu par la poste (un jour, il faudra que je regarde les abonnements...), et je m'achemine vers le bâtiment. Un bunker en banlieue, pour changer des théâtres à l'italienne, dorés, très parisiens (ils ont leur charme d'ailleurs). Au moins, je verrai le plateau tout entier. De loin, peut-être, mais je le dominerai sans me pencher, sans être rappelé à l'ordre de la droiture par mes voisins de derrière, parce que je leur cache quelque chose.

Je ne suis pas allé au cinéma. Non. Je serai moins ému. Peut-être. Je ne pleurerai pas — il ne m'est presque jamais arrivé de pleurer au théâtre. Mais je sais que, parfois, de curieuses choses se passent en moi, très différentes du spectacle en deux dimensions. Pas d'écran, pas de gros plan, pas le même type de captation par l'image. Pas de ça, ce soir, mais autre chose de bien intéressant à sentir et à penser. Et, pour une fois, je fais mentir les statisti-

Extrait de Christian BIET, *Qu'est-ce que le théâtre ?* Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 2006, Professeur d'histoire et esthétique du théâtre à l'université de ParisX-Nanterre

ques : je viens seul. C'est, pour moi comme pour tous les spectateurs, très rare. En effet, il y a toujours, dans la séance théâtrale, un côté collectif, un rituel, un effet de groupe. Et s'il est maintenant convenu, depuis peu finalement, de se taire durant les représentations, on sent bien qu'avant, après, pendant les entractes, on est là pour converser, pour commenter le jeu des acteurs, pour apprécier l'intrigue, la mise en scène, et aussi pour parler d'autre chose. D'ailleurs, même pendant le spectacle, le silence (le mien, celui de mes voisins) est comme animé, signifiant, et témoigne de notre présence collective.

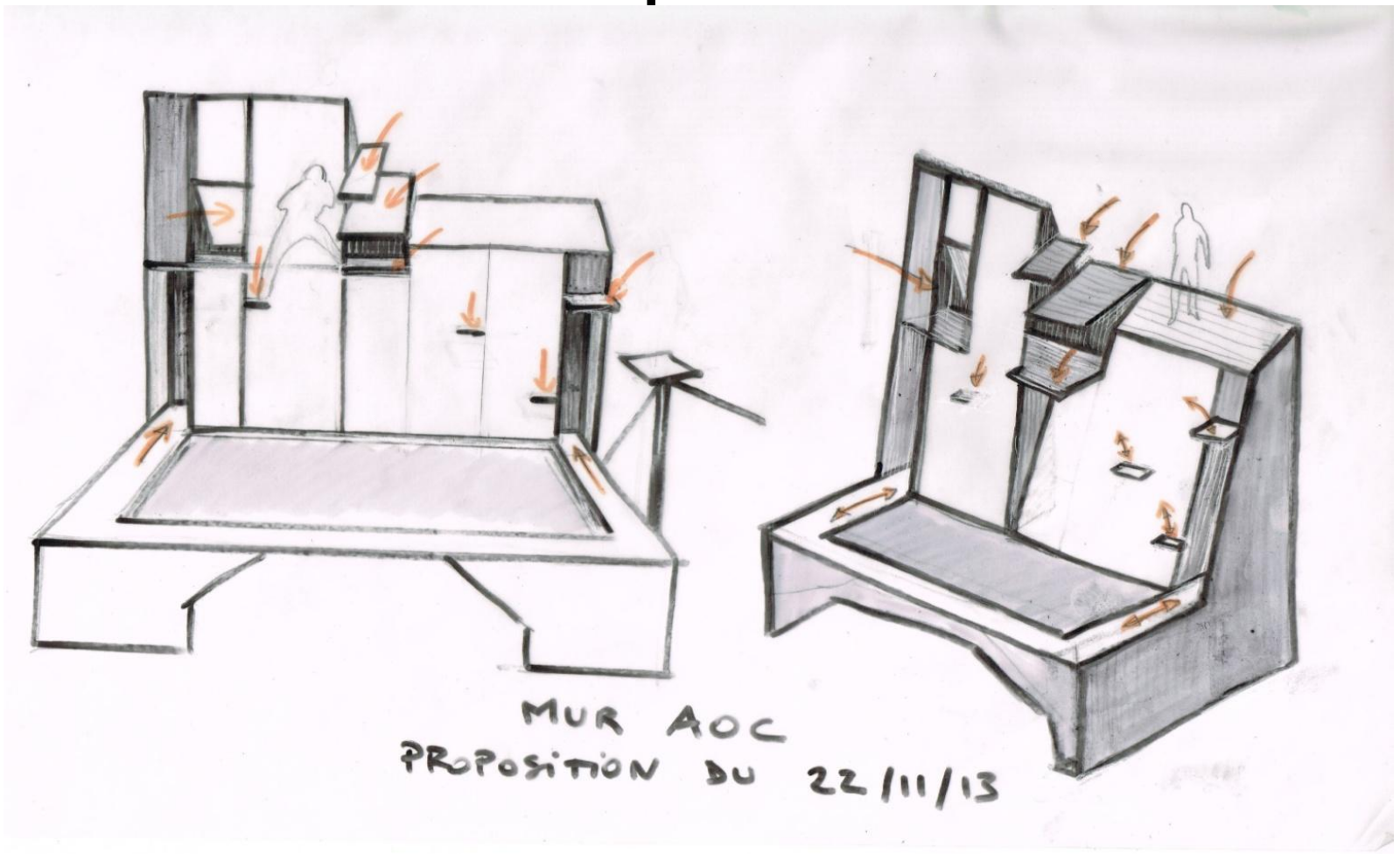
C'est déjà commencé. Je m'approche, en avance, avant que la sonnerie ne retentisse pour m'indiquer le vrai début. Je vois des gens dans le grand hall : le public. Comme dans un aéroport, ces futurs spectateurs sont en partance, sans bagage visible, sinon leur bagage culturel, trop ostensible parfois. Certains mangent, boivent, d'autres pas. Certains attendent, d'autres feuillettent déjà le mini-programme ou un journal gratuit. La plupart discutent. Brouhaha. Je remarque, en passant, qu'on ne s'habille plus (ou alors en noir, façon « théâtreux »). Plus de sonnerie, du reste, non plus : un son qui couvre le bruit afin qu'on s'achemine, billets déchirés, vers l'ouvreuse ou l'ouvreur — sans doute étudiant en théâtre dans l'une des nombreuses formations universitaires qui accueillent ces jeunes gens. À peine assis à ma place, je me demande si je n'aurais pas été mieux ailleurs. Plus près ? Non, je ne souhaite pas observer le détail des visages, voir la sueur et les postillons des comédiens, me trouver trop près de la technique de leur jeu. Plus loin ? Oui, pour le

être trop faible, non plus pour la trop grande conscience que j'aurais alors de la salle, des rangées qui me séparent du plateau. Plus central ? Oui, pour l'œil du prince qui serait alors le mien, mais non pour les déplacements des acteurs, non pour le regard de côté que j'aime bien avoir sur l'ouverture du champ. De toute manière, je sais que je regretterai toujours de ne pas être à un autre endroit, que je regretterai toujours de n'être pas double, triple, multiplement ubique, pour appréhender tous les points de vue. Il faudra, éventuellement, revenir (ce que je ne fais qu'extrêmement rarement). Je suis donc assis, bientôt dans le noir (peut-être), silencieux (c'est l'usage depuis moins d'un siècle), attendant l'arrivée de corps qui parlent. Des corps de comédiens et peut-être de personnages, voire d'entités particulières, qui, eux, vivent une double vie, alors que moi, je suis, à tous égards, empêché, immobile et muet. J'aimerais bien qu'on m'élève un peu plus, qu'on me convoque autrement que par mon silence, mon attention assise, mon ennui, mon sommeil, mon rire ou mes applaudissements. Je soupire et je rêve en regardant les spectateurs éteindre leurs téléphones portables après l'injonction d'une voix absente. Comme dans un rite moderne : on s'exclut individuellement et collectivement du monde comme il est, on est là, seul, parmi plusieurs. Mais déjà je constate que je ne suis pas seulement là pour observer un ailleurs radical, comme on le fait encore dans certains théâtres : le plateau est ouvert, le rideau n'existe pas et il n'y aura pas les trois coups indiquant le passage à l'illusion. Sur la scène, quelques comédiens, éclairés, nous regardent. Attendent-ils de se transformer en personnages ou attendent-ils simplement le moment où ils vont jouer ? Voilà, ça recommence, avant même

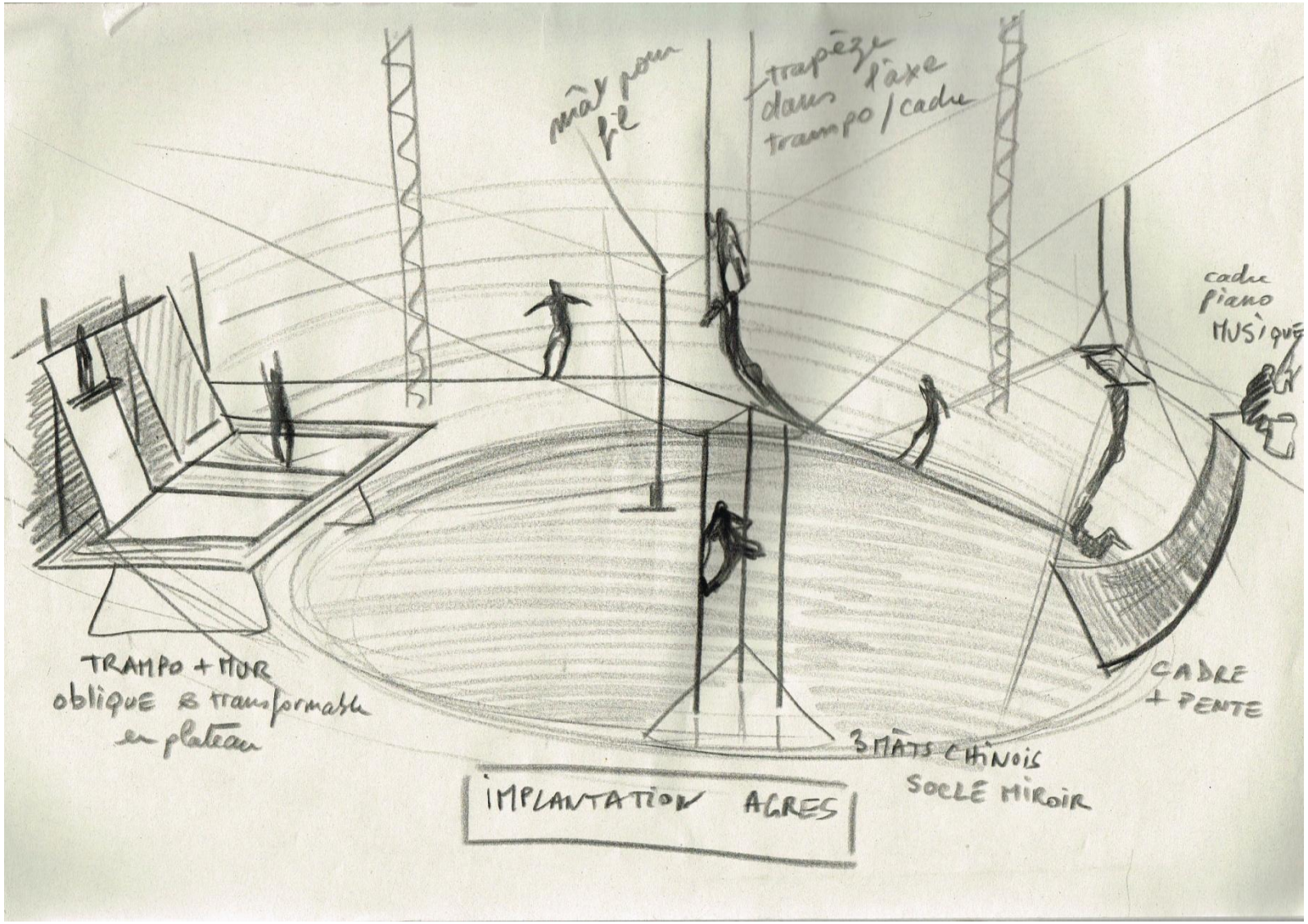
d'entendre un mot, je suis convoqué, interloqué, questionné, et je dois résoudre des énigmes, être aux aguets, m'éloigner de la paresse et de l'inanité (dans laquelle, pourtant, mon rôle d'assis muet devrait me cantonner). Presque malgré moi, j'agis déjà sans bruit, *je me demande des choses*. Je viens pour avoir de l'émoi, mais je sais aussi qu'une grande partie de cet émoi viendra de mon savoir. Dans ce grand aéroport-supermarché-centre culturel, sur ce fauteuil gris (le rouge serait trop conventionnel, trop archaïque), et avant même que tout soit en place pour plusieurs heures, je m'interroge déjà sur mes bagages. Qu'ai-je emporté pour le voyage ? Des choses inutiles, comme toujours : des références anciennes, une idée de la boîte à illusion, du personnage, de la fiction autonome, du quatrième mur, des conventions en somme. Mais sont-elles si inutiles, ces choses-là ? Je voudrais être naïf ; mais je sais, d'ailleurs « on » sait, que je ne le serai pas. Alors, comme au moment d'un accident, comme avant de passer à la mort, je revois mes références, sans rien faire, sans pouvoir rien y faire. J'anticipe, je joue avec moi-même de la prolepse, parce que le lieu me met en état de le faire. Et dans mon envie consentie, avant que le spectacle commence, de vouloir savoir ce qui va se passer, je reprends, sans même y penser, tous les fils, tous les indices, et j'en fais un faisceau.

Je suis donc en banlieue, hors d'une certaine tradition, mais dans une autre. Je suis dans un bâtiment moderne (et déjà marqué par une histoire) qui a son image sociale et culturelle, dans une salle qui admet que chacun puisse voir et à peu près entendre à égalité, devant un plateau de grande dimension, avec un public particulier (mêlé ce soir, différent du public d'hier, de demain). Là, j'ai loué mon lieu particulier, l'espace de mon siège, pour quelques heures. Devant moi, autour de moi peut-être, il y aura un lieu que je vois maintenant, mais qui, aussi, va changer grâce aux corps, aux objets, à la lumière, aux déplacements, et à l'effort que je consentirai à faire pour qu'il change, pour qu'il représente un autre espace. Je ne suis pas en été (je ne serais pas dans ce lieu-là, en été), pas un lundi (jour de relâche généralement). Je suis là, pour un soir, et je sais que je pourrai sortir environ à 11 heures ; j'aurais pu venir en « matinée » (autrement dit... l'après-midi), un dimanche, mais je n'aime pas les matinées (j'y suis décalé, pas vraiment *disposé* — et il me semble, mais c'est peut-être moi, que c'est parfois aussi le cas pour les comédiens). J'attends que l'échange se fasse : qu'on me donne, à moi et aux autres, la jouissance d'un temps particulier contre la somme que j'ai versée. Je loue mon implication contre une transformation. J'attends ainsi que le temps, que mon temps, change, que les quelques heures qui me séparent du retour vers l'extérieur m'attirent dans un autre temps, si difficile à définir, et qui dépend de ce qu'on va me proposer : serai-je là pour observer du passé ? du futur ? une sorte de présent ? Serai-je dans les trois simultanément, ou contradictoirement, ou dans un temps annulé, abstrait, mais présent, contemporain ? Quelle fiction, et quelles sensations, vais-je recevoir ? Comment vais-je être *touché* ? Je ne sais pas qui, exactement, est à côté de moi, mais je sais qu'*ils* sont là, dans l'espace, le temps, la posture qui nous caractérisent comme spectateurs. Et, au creux de cette assemblée figurée par le public, vont s'animer des comédiens cadrés par une scénographie, et qui font nécessairement partie de la communauté.

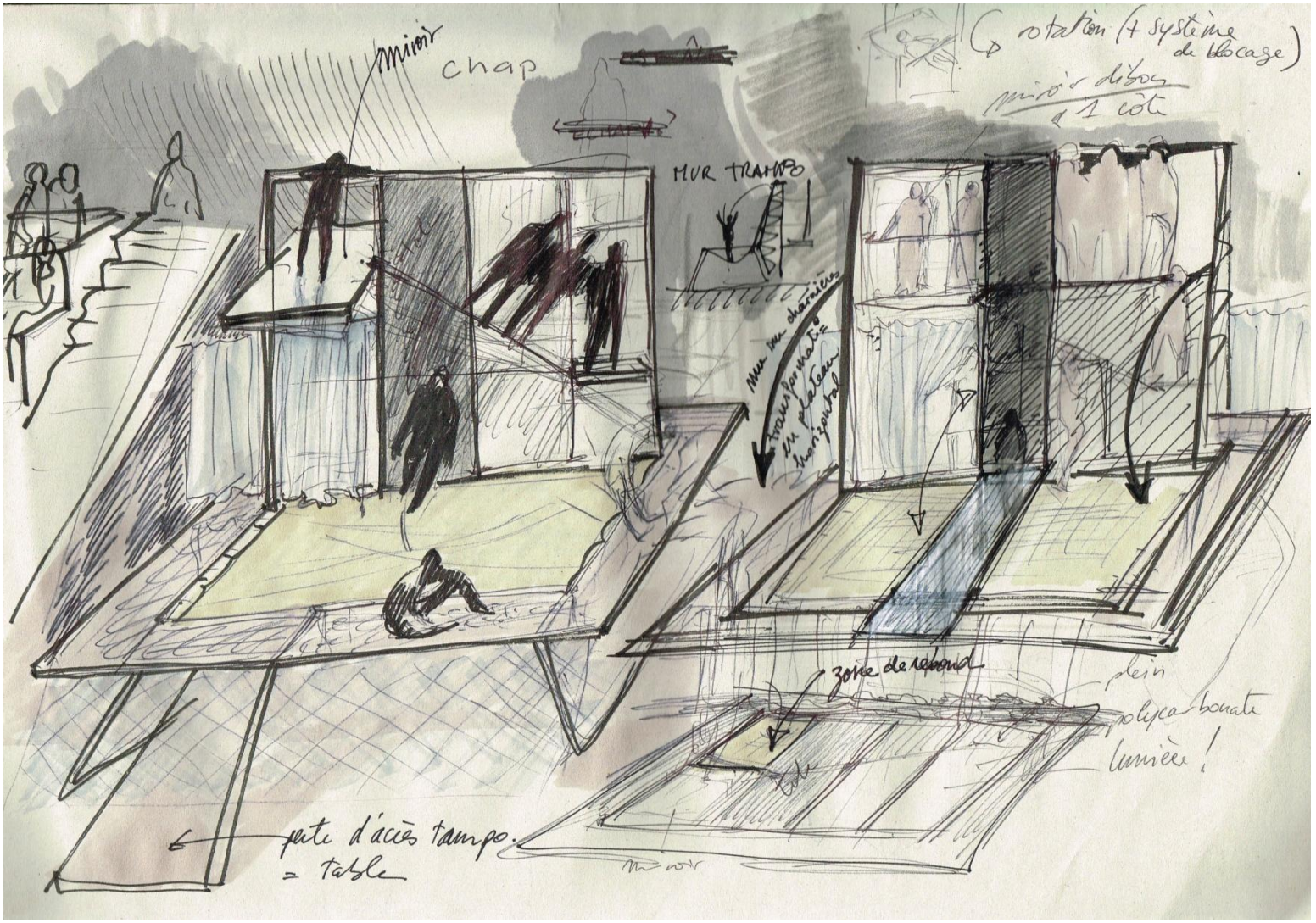
Brouillon :plan du mur



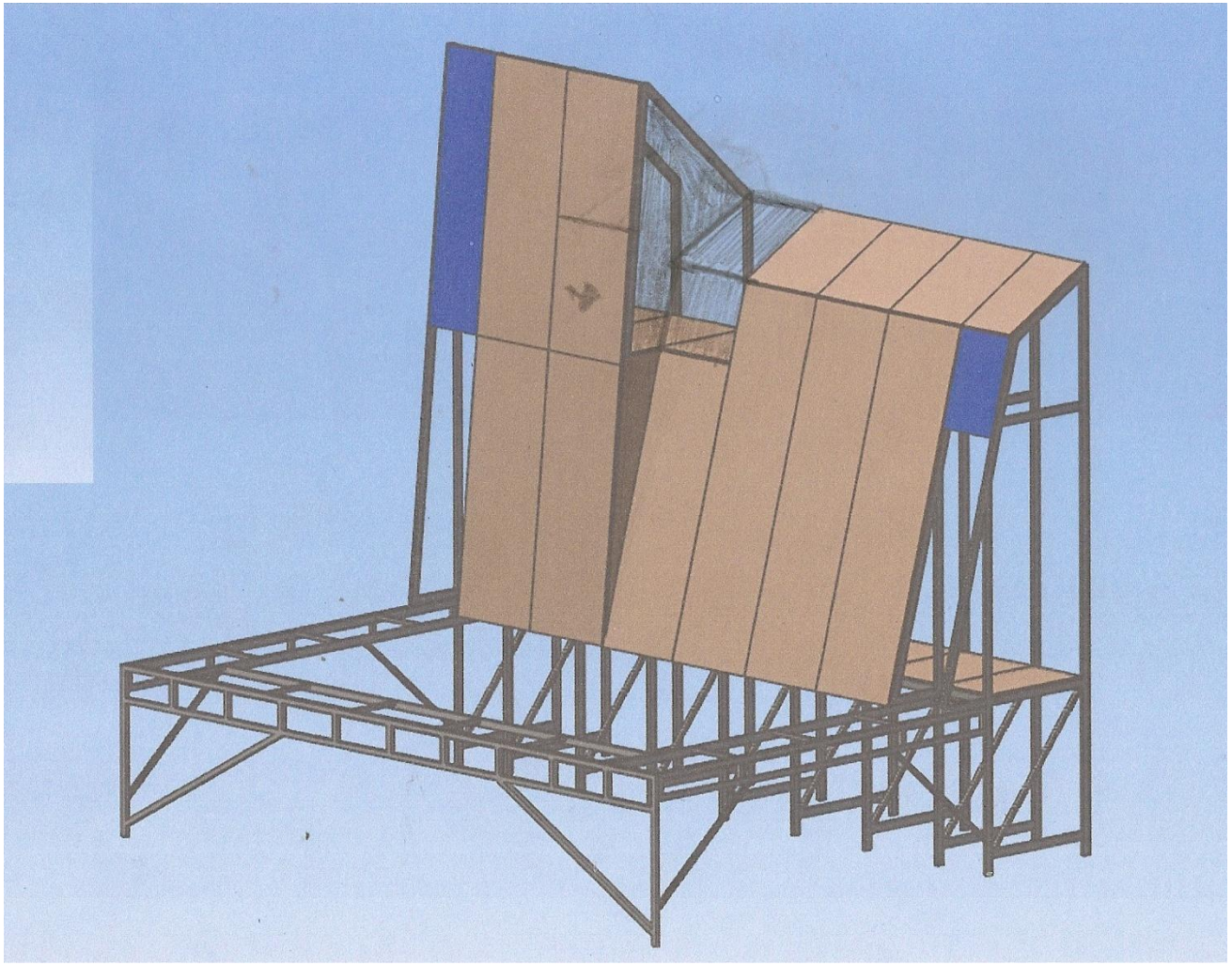
Brouillon d'implantation scénique


mât pour fil
trapèze dans l'axe trampo / cadre
cadre piano MUSIQUE
TRAMPO + MUR oblique & transformable en plateau
CADRE + PENTE
3 MÂTS CHINOIS SOCLE MIROIR
IMPLANTATION AGRES

Brouillon de conception scénographique



Dessin technique : fermeture petit mur



Fabian et Gaetan

Marlène et les gars

Compte-rendu pédagogique "Un dernier pour la route" création mars 2014 Collectif AOC

Aériens

Trampo-Mur

Florian

UN DERNIER POUR LA ROUTE / COLLECTIF AOC
CIRQUE TOUT PUBLIC
15, 16 ET 17 MAI 2014
➢ 20H30
PLACE DE LA LIBERTÉ ET DES DROITS DE L'HOMME
Photographie : Philippe Laurençon

COLLECTIF AOC France

UN DERNIER POUR LA ROUTE

ARTS DE LA PISTE
CREATION 2014

Réservation à l'Espace d'Albret : 05.53.97.40.50

★★★★★

Place de la liberté et des droits de l'homme

★★★★★

Le collectif du cirque AOC arrive à Nérac sous son chapiteau orange aec sa dernière création ambitieuse. Prouesses techniques, acrobaties spectaculaires sur trampoline, trapèze ou mât chinois, les onze artistes entraînent le public dans un spectacle vertigineux où prime l'émotion …

Licences d'entrepreneur du spectacle : DOS2011141647 / DOS2012121340

« Voltige grand cru » - Le Mag, 8/03/14

« Trampoline, trapèze ballant, cadre aérien, mât chinois, fil de fer … AOC, un cirque vivifiant pour les yeux et les oreilles, et stimulant pour l'esprit. » - Agenda Bordeaux, 14/03/14

« AOC, du cirque grand cru » - Direct Matin, 31/03/14

« Un dernier pour la route = la fougue d'AOC » - Sud Ouest, 1er/04/14

« Performance rime ici avec intelligence » - Newsletter IDDAC, 3/04/14

Les sources d'inspiration
Lettre du Metteur en scène aux artistes pour situer le contexte de travail.

Les thèmes (au sens large):
- Le collectif et la place de l'individu dans le collectif
- Le déclin, la disparition, "la mort", … et après… ,individuelle? ou collective?

Autour du temps qui passe au sein d'un groupe, si vous en avez la possibilité, je vous invite à regarder les films suivants:
- "Vincent, François , Paul et les autres " de Claude Sautet
- "Le déclin de l'empire américain" suivi de "Les invasions barbares" de Denys Arcand

Est-ce moi qui change ou ceux qui m'entoure (le groupe), ou les deux ensemble? Suis-je, ou, sommes-nous dépassés?

Pour une impro, pourriez vous chacun penser (juste y penser, et puis on s'y jettera ensemble) à une situation qui mette en scène, séparément:
- l'échec; votre agrès vous empêche que vous l'utilisiez (un duo avec votre agrès, sans vraiment travailler, dessus, votre technique), vous essayez, mais sans y parvenir.
- l'isolement d'un individu par rapport au groupe. Votre position face à un groupe?
- une représentation de la mort, quelque chose qui finit, qui disparaît… , mais pas totalement; variations sur mourir

- On vous a oublié ou abandonné dans un endroit que vous ne connaissez pas. Vous pouvez imaginer une image,une danse, une situation théâtrale, une musique, un chant, quelque chose de physique …. explorez ce que vous voudrez, exprimez le comme vous voulez. N'ayez peur de rien. C'est le moment de faire tout ce qu'on veut, tout ce qui nous passe par la tête et par le corps.

Tout ce qui se trouve à l'intérieur du chapiteau est à votre disposition, les gens du groupe, les objets , l'espace, ...

Pour infos, voici une liste de films inspirants:
- Monty Python: Sacré Graal, the meaning of life,...
- Being John Malkovitch
- Mondo Cane
- Prova d'orchestra (Fellini)
- Playtime (Jacques Tati)

Préparation de la restitution publique lors de la sortie de laboratoire : NEXON avril 2013
Notes de la compagnie pour présenter cette étape de travail

Sommaire :

Accueil des gens

Présentation de la compagnie :
- Collectif d'artistes de cirque
- 4ème création collective bas »e sur le croisement de notre univers avec celui d'un chorégraphe
- Compagnie sous chapiteau, travail en circulaire

Ou nous en sommes?
Notion de labo+ situer le labo dans le temps + organisation des journées ici
Laboratoire de rencontre pour constituer une équipe de création. Ceci est la 4ème semaine
Matin : travail technique, Après midi : W de recherche physique, improvisations, soir : discussions sur nos désirs, références de films, livres, musiques
La création débutera au mois de septembre à Antony pour 6 semaines, puis à Boulazac 10 semaines avec une sortie le 13 mars

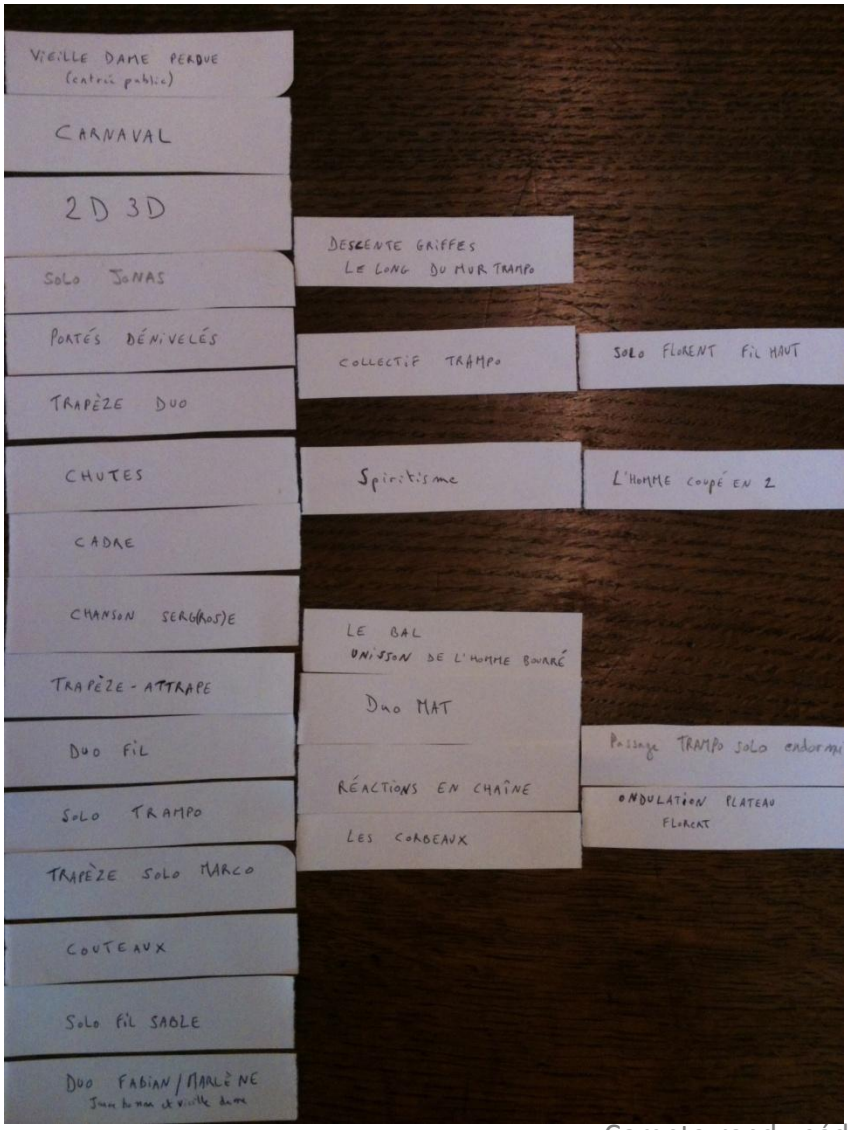
Objectifs du labo :
- C'est la 1ère fois que l'équipe du plateau se retrouve en entier
- Rencontre chorégraphe, artistes de cirque, musiciens, scénographe
- Se connaitre ensemble sur nos techniques
- Se connaitre, trouver l'écoute dans les improvisations
- Exploration de pistes physiques avec ou sans agrès de cirque

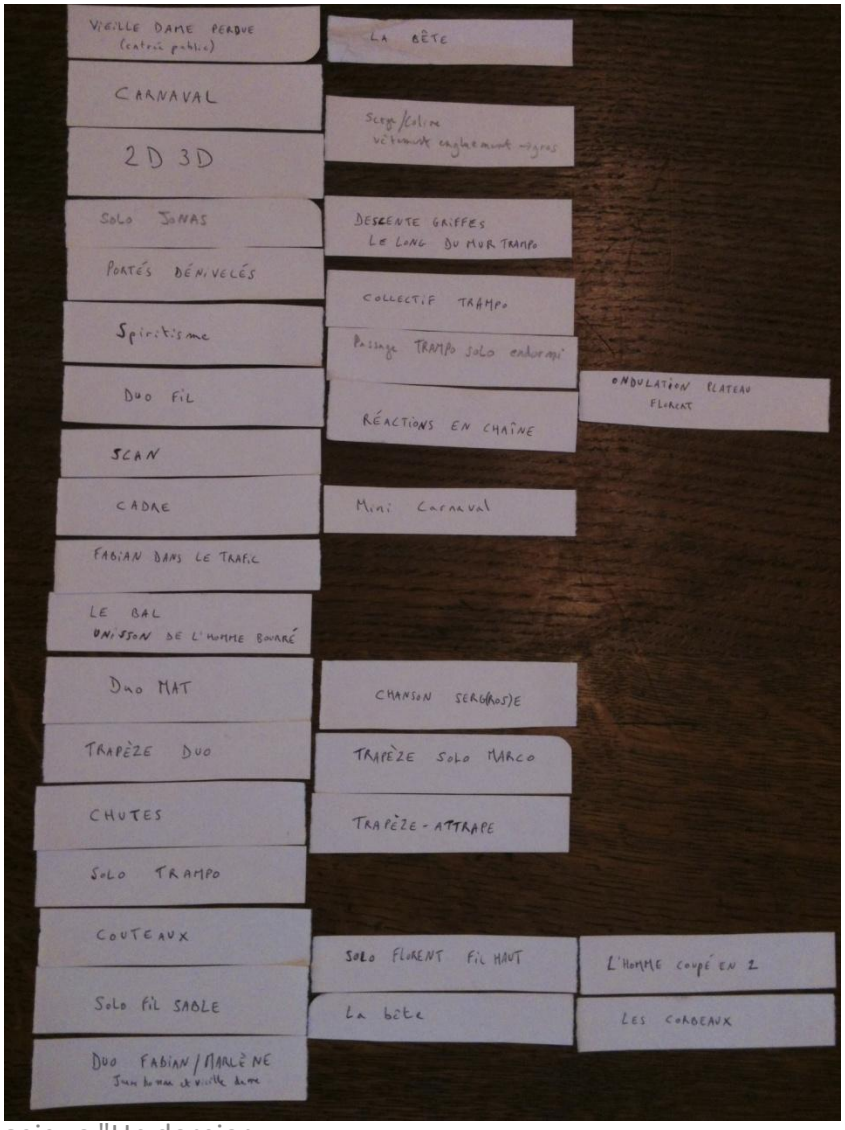
Qui est l'équipe, qui n'est pas là (ligne Goebbels) nommer les gens et leur technique Harold nous a proposé plusieurs pistes de travail et laissé des consignes à explorer
- Départ d'une situation de jeu pour arriver au mouvement
- W sur le contrepoint sur la mise en // d'une situation concrète avec une situation absurde
- W sur la décomposition, la saccade
- W sur le désintérêt du groupe // à l'individu ou inversement
- Essai de combinaison des techniques

De ces pistes nous ne savons évidemment pas ce qui restera ou non, nous ne sommes en aucun cas dans la sélection mais bien dans l'expérience des choses. Les improvisations sont un terrain de rencontre pour nous connaitre

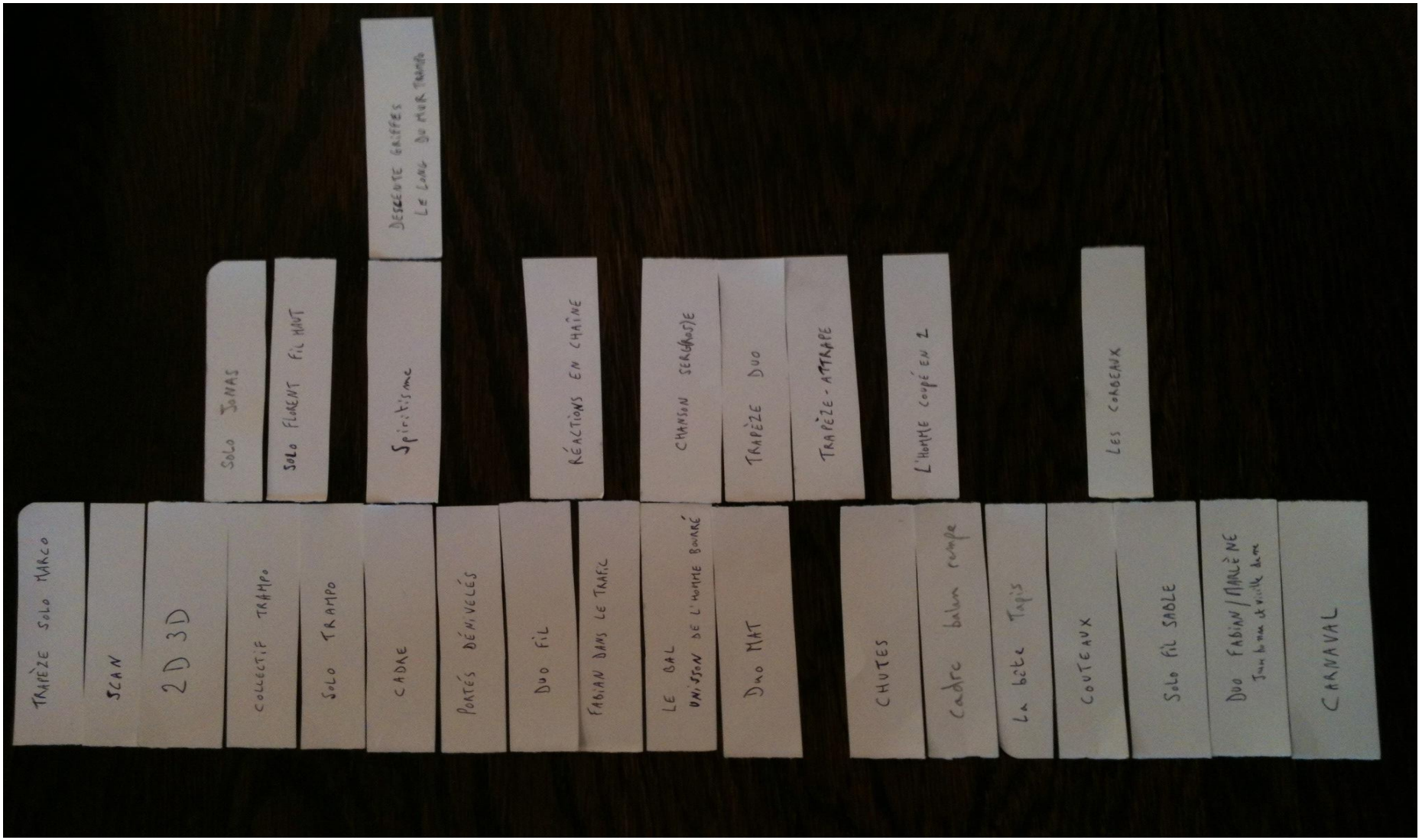
Qu'est ce que vous allez voir ce soir ? C'est quoi cette présentation
C'est une mise bout à bout de mini séquences d'exploration. Vous allez donc assister à une improvisation dans laquelle il y a un agencement des choses que nous avons touché cette semaine.
C'est simplement pour vous donner une idée, une palette des choses que nous avons touchées cette semaine.
La table est notre point de repère

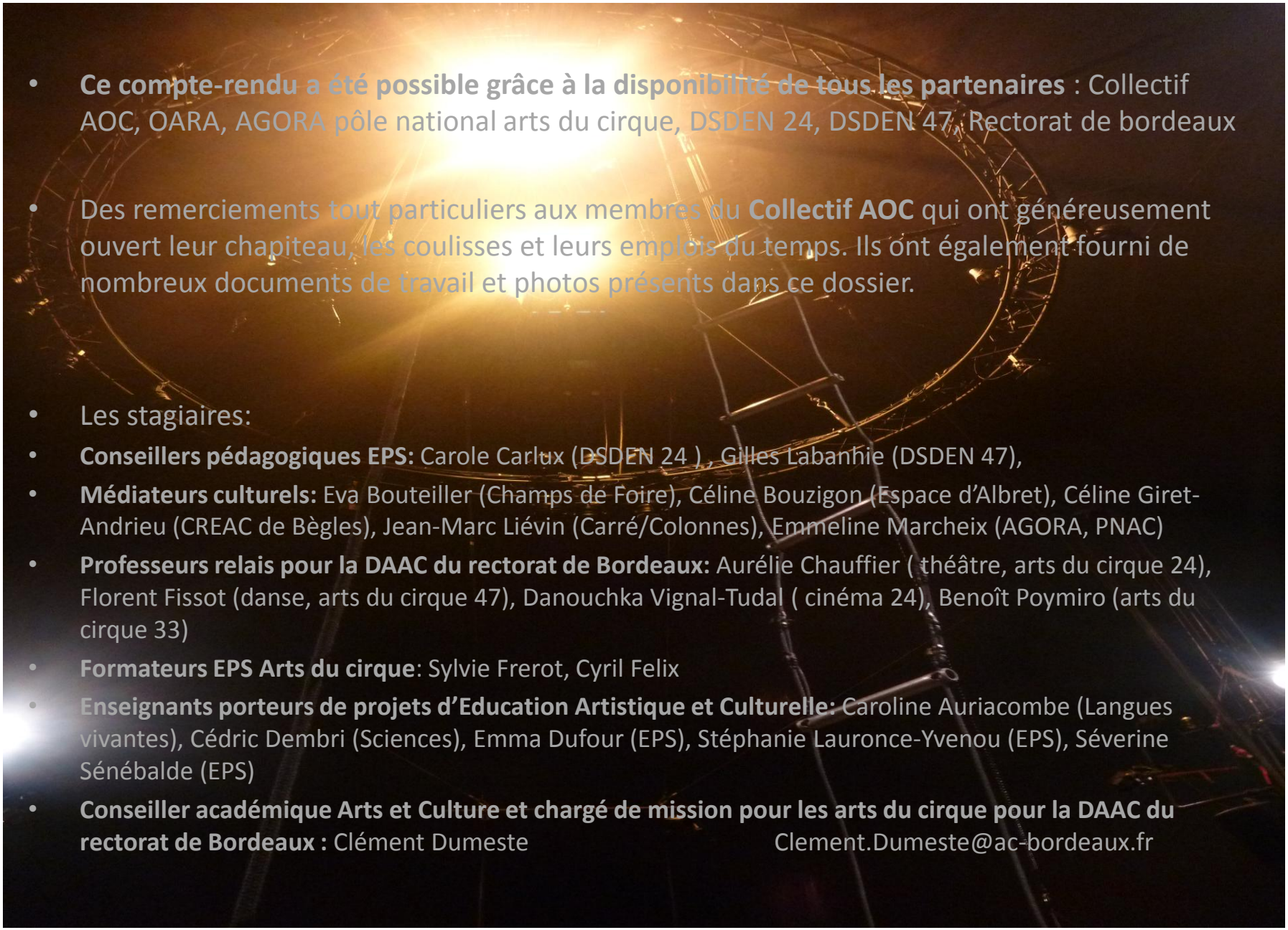
Structures de la pièce au 21 et 22 janvier





Structure au 27 janvier (J- 45)





- **Ce compte-rendu a été possible grâce à la disponibilité de tous les partenaires** : Collectif AOC, OARA, AGORA pôle national arts du cirque, DSDEN 24, DSDEN 47, Rectorat de bordeaux

- Des remerciements tout particuliers aux membres du **Collectif AOC** qui ont généreusement ouvert leur chapiteau, les coulisses et leurs emplois du temps. Ils ont également fourni de nombreux documents de travail et photos présents dans ce dossier.

- Les stagiaires:
- **Conseillers pédagogiques EPS:** Carole Carlux (DSDEN 24) , Gilles Labanhie (DSDEN 47),
- **Médiateurs culturels:** Eva Bouteiller (Champs de Foire), Céline Bouzigon (Espace d'Albret), Céline Giret-Andrieu (CREAC de Bègles), Jean-Marc Liévin (Carré/Colonnes), Emmeline Marcheix (AGORA, PNAC)
- **Professeurs relais pour la DAAC du rectorat de Bordeaux:** Aurélie Chauffier (théâtre, arts du cirque 24), Florent Fissot (danse, arts du cirque 47), Danouchka Vignal-Tudal (cinéma 24), Benoît Poymiro (arts du cirque 33)
- **Formateurs EPS Arts du cirque**: Sylvie Frerot, Cyril Felix
- **Enseignants porteurs de projets d'Education Artistique et Culturelle:** Caroline Auriacombe (Langues vivantes), Cédric Dembri (Sciences), Emma Dufour (EPS), Stéphanie Lauronce-Yvenou (EPS), Séverine Sénébalde (EPS)
- **Conseiller académique Arts et Culture et chargé de mission pour les arts du cirque pour la DAAC du rectorat de Bordeaux :** Clément Dumeste Clement.Dumeste@ac-bordeaux.fr